

**ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES
DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO**

Leyes: 24400 – 28329 – 30220

Facultad de Arte

Carrera Profesional de Artes Visuales

TESIS

**CREACIÓN DE CUADROS SURREALISTAS EN TÉCNICA
MIXTA PARA INTERPRETAR LAS EXPRESIONES DE LAS
MANOS QUE ILUMINAN EL ENTENDIMIENTO DEL
ESPECTADOR**

Presentada por la Bachiller:

Marylin Cotrado Pauro

Asesor de Especialidad : Art. Mario Curasi Rodriguez

Asesor Metodológico : Dr. Enrique Alonso León Maristany

Para optar al título Profesional de
Licenciado en Artes Visuales en la
Especialidad de: Dibujo y Pintura.

Cusco, 2017

DEDICATORIA

A Dios por iluminarme, guiarme y estar siempre conmigo en mi caminar.

A mi madre y familia por el apoyo incondicional brindado día a día, pues ningún logro habría podido alcanzar si no fuera por ellos.

A mi alma mater Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco, por permitir forjarme profesionalmente.

INDICE

RESUMEN	
ABSTRACT	
INTRODUCCIÓN	

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	1
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	1
1.3. FORMULACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA	2
1.4. FORMULACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA	3
1.5. OBJETIVOS	3
1.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
1.6. JUSTIFICACIÓN	4
1.6.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA	4
1.6.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA	4
1.6.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA	4
1.7. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	5
1.7.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:	5
1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN	5
1.9. METODOLOGÍA	5

CAPITULO II

MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO HISTÓRICO	6
2.1.1 HISTORIA DEL SURREALISMO	6
2.2. MARCO TEÓRICO	11
2.2.1. BASES TEÓRICAS	11
2.2.1.1. SURREALISMO	11
2.2.2. ANATOMÍA ARTÍSTICA	12
2.2.2.1. DIBUJO DE MANOS	12
a) LAMINA 77. Anatomía de la mano	15
b) LAMINA 78. Emblocamiento de la mano	16
c) LAMINA 79. Proporciones de la mano	16
d) Las medidas de la palma y de los dedos	17
e) Las posiciones del pugar en escorzo	18
f) Las medidas de los dedos mas largos	18
g) Las mediciones del meñique	19
h) La relacion de las medidas de la mano con las de la cara y el brazo	19
i) Medidas de la cara y de la mano	19
2.2.2.2. DIBUJO DE CABEZA	20
a) LAMINA 18. Proporciones de la cabeza masculina	21
b) LAMINA 19. Dibujo de la cabeza en unidades	21
c) Músculos de la cabeza y el rostro	21
2.2.2.3. DIBUJO DE LA FIGURA EN TODO SU VALOR	23
2.2.3. EXPRSIONES DE LAS MANOS	25
2.2.3.1. LAS ESENCIAS MÚLTIPLES DE LAS MANO	25

2.2.3.2. LA MANO COMO SÍMBOLO _____	25
2.2.4. EL COLOR _____	31
2.2.5. ARMONÍA Y CONTRASTE _____	32
2.2.5.1. COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS _____	33
2.3. MARCO CONCEPTUAL _____	38

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO

PROCESO DE SEGMENTACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

3.1. INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PARA PROCESOS CREATIVOS POR EL CONJUNTO DE EXPRESIONES

_____	40
3.1.1. VALORACIÓN PRAGMÁTICA _____	40
3.1.2. VALORACIÓN PARADIGMÁTICA _____	41
3.1.3. TABLA DE UNIDADES _____	42
3.1.4. TABLA DE CATEGORIZACIÓN _____	43
3.1.4.1. PRIMER NIVEL DE INVESTIGACIÓN: CATEGORIZACIÓN (SIMILITUDES) _____	44
3.1.4.2. SEGUNDO NIVEL DE INVESTIGACIÓN: CATEGORIZACIÓN (DIFERENCIAS) _____	48
3.1.5. RESUMEN DE LA RELACIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS _____	51
3.1.6. INSTRUMENTO DE VALORACIÓN SOCIAL Y DEL ARTISTA _____	52

3.2. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN _____

3.2.1. VALORACIONES DE SEMIÓTICA Y ESTRUCTURA ARTÍSTICA _____	53
3.2.1.1. CUADRO 1. SUCCIONANDO _____	53
3.2.1.2. CUADRO 2. PURO _____	56
3.2.1.3. CUADRO 3. AMOR INFINITO _____	59
3.2.1.4. CUADRO 4. NAPA NAPA _____	62
3.2.1.5. CUADRO 5. MI PASIÓN _____	65
3.2.1.6. CUADRO 6. ENTRE EL ARCO IRIS _____	68
3.2.1.7. CUADRO 7. ENTRE NOS _____	71
3.2.1.8. CUADRO 8. PUDRIÉNDOME _____	74
3.2.1.9. CUADRO 9. ¿POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE? _____	77
3.2.1.10. CUADRO 10. PELIGRO _____	80
3.2.1.11. CUADRO 11. DUELE _____	83
3.2.1.12. CUADRO 12. DIOS TE SALVE MARIA _____	86

CONCLUSIONES _____

RECOMENDACIONES _____

BIBLIOGRAFÍA _____

LINKOGRAFÍA _____

ANEXOS _____

ANEXO A _____

ANEXO B _____

ANEXO C _____

ANEXO D _____

RESUMEN

Las manos son un lenguaje de comunicación visual y una de las partes más importantes que tiene nuestro cuerpo ya que nos facilita en la realización de muchísimas tareas cotidianas y actividades que realmente serían complicadas o para nada posibles. Las manos son un instrumento que tienen su propio entendimiento, su voluntad y sus deseos, éstas expresan sentimientos y emociones de alegría, tristeza, pena, melancolía, amistad, amor, entre otros y que pierde su importancia en la cotidianidad de las personas. Los movimientos y los gestos de las manos son expresiones del carácter de la persona, tienen una personalidad propia, incluso revelan la ocupación y el oficio de alguien, por ejemplo las manos del pintor no solo reproducen la apariencia visual del objeto, de la persona o del acontecimiento, perfecciona la tarea imposible de recrear la esencia misma del objeto, su sentido vital en todas sus manifestaciones sensoriales y sensuales, esto motivó mi interés en el tema ya que el público no interpreta algunas expresiones de las manos para iluminar su entendimiento.

ABSTRACT

The hands are a language of visual communication and one of the most important parts of our body since it makes it easier for us in the realization of many everyday tasks and activities that really would be complicated or not possible. The hands are an instrument that have their own understanding, their will and their desires, they express feelings and emotions of joy, sadness, grief, melancholy, friendship, love, among others and that loses its significance in the daily life of the people. The movements and gestures of the hands are expressions of the character of the person, have a personality of their own, even reveal the occupation and the office of someone, for example, the hands of the painter not only reproduce the visual appearance of the object, person or event, perfects the impossible task of recreating the very essence of the object, its vital sense in all its manifestations sensory and sensual, this prompted my interest in the subject since the public does not interpret some expressions of the hands to illuminate your understanding.

INTRODUCCIÓN

“Creación de cuadros surrealistas en técnica mixta para interpretar las expresiones de las manos que iluminan el entendimiento del espectador”, es un trabajo que pretende crear alegorías surrealistas estéticas y mostrar las distintas expresiones de las manos a la sociedad porque son un lenguaje comunicativo y expresan sentimientos, reconociendo el valor de expresión que tienen las manos y que pierde su importancia en la cotidianidad de las personas.

El presente proyecto contiene en el capítulo I el problema de investigación, objetivos y la justificación. Así también se considera la viabilidad y la metodología de la investigación.

En el capítulo II está contenido el marco referencial de la investigación, el marco histórico abarca la historia del surrealismo, el marco teórico contiene las expresiones de las manos, el color, armonía y contraste.

En el capítulo III se desarrolla el análisis denotativo y connotativo de la investigación y contiene los instrumentos de lectura estética: valoración icono-simbólica, sintáctica, sintagmática, instrumento de valoración estética, valoración pragmática y paradigmática.

Así mismo se desarrollan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, linkografía utilizadas en la investigación y finalmente los anexos, donde se muestran el informe curatorial, los procesos creativos por cada expresión, las fotografías durante el proceso de investigación, de igual manera las fotografías antes, durante y después de la exposición.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Porque el público no interpreta muchas expresiones de las manos.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Las manos son un instrumento de precisión prodigioso y un lenguaje de comunicación visual que tiene su propio entendimiento, su voluntad y sus deseos, es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo humano, expresan muchos sentimientos y emociones como de alegría, tristeza, melancolía, cariño, amor, amistad, diversión, etc. Los movimientos y gestos de las manos son expresiones del carácter de la misma persona, por ejemplo cuando hay amor entre dos personas se acarician los rostros con las manos de una manera muy tierna, pues esas manos expresan mucho amor.

Con ellas día a día hacemos muchas actividades como: cocinar, lavar, tejer, jugar, pintar, peinar, planchar, limpiar y muchas otras que cada persona realiza, por ello las manos son uno de los miembros superiores muy importantes en nuestra vida y dichas actividades y sentimientos se expresan en las obras de arte.

1.3. Formulación gráfica del problema

En esta obra se muestran unas manos que agarran el martillo y el clavo que representa el trabajo, el martillo golpea al clavo que este a su vez golpea al corazón y lo lastima, expresando el trabajo que realizan las personas para conseguir lo que anhelan (la persona a quien aman), para lograr conseguirlo se necesita esfuerzo y sacrificio, por ende se sufre, algunos lo consiguen pero otros no. El amor duele.

1.4. FORMULACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA

Creación de obras de arte en técnica mixta que pueden cambiar la percepción del público frente a un lenguaje comunicativo a través de las manos e interpretar algunas expresiones de éstas.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Crear obras de arte surrealistas y mostrar las distintas expresiones de las manos como un lenguaje de comunicación y de expresión de sentimientos y emociones a la sociedad.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Objetivo específico 1**

Plantear temas surrealistas estéticas con técnica mixta sobre MDF.

- **Objetivo Específico 2**

Investigar sobre las distintas expresiones de las manos en la vida cotidiana.

- **Objetivo Específico 3**

Exponer las expresiones artísticas en la galería Mariano Fuentes Lira.

- **Objetivo Específico 4**

Mostrar al público las distintas expresiones de las manos porque son un lenguaje comunicativo que expresan sentimientos y emociones.

1.6. JUSTIFICACIÓN

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Sabiendo que en nuestra sociedad las personas no interpretan muchas expresiones de las manos, a través de la tesis se pretendió compartir y descifrar los significados de las manos en todas sus expresiones, ya que siendo parte de nuestro cuerpo y usándolas para nuestras actividades cotidianas muchas veces no se le presta mucha importancia al valor que tiene ni al lenguaje comunicativo que éstas expresan.

1.6.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Se utilizó los siguientes métodos:

Se utilizó el método la observación porque permitió recoger información del mundo a través de los sentidos y analizarlo para entender su significado.

Así mismo se empleó el método de la introspección porque nos permitió interpretar los significados del elemento o fenómeno que estudió.

Finalmente se usó el método de la explicación porque recogió toda la información y la presentó de manera coherente, entendible y ordenada.

1.6.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Se pretendió realizar obras de arte que llegó con un mensaje permanente al público y así pudieron entender y valorar las distintas expresiones de las manos, se dieron cuenta que éstas expresan sentimientos y sin ellas no podríamos hacer muchas actividades y por ende entendieron que son una de las partes superiores más importantes de nuestro cuerpo y supieron valorarlas.

1.7. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

1.7.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

Procesos creativos por expresión.

1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Descriptivo, interpretativo y explicativo en procesos creativos

Son niveles enlazados en una investigación para procesos creativos por apreciación o expresión en el arte.

Su diagrama es el siguiente:

O A

O S E

OA = Objeto estético (Obra de Arte)

O = Información objetiva de la obra de arte, que recogemos de manera descriptiva.

S = Información subjetiva que recogemos a manera de interpretación de la obra de arte.

E = La explicación que se tiene para la descripción e interpretación de la obra de arte.

1.9. METODOLOGÍA

Los métodos para la investigación en procesos creativos son:

En el nivel descriptivo: La observación

En el nivel interpretativo: El análisis introspectivo

En el nivel explicativo: La explicación

CAPITULO II

MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO HISTÓRICO

2.1.1. HISTORIA DEL SURREALISMO

La investigación se basa en la utilización de elementos irreales presentes en el objeto estético, estos elementos determinan la tendencia en la producción estética, para esto es necesario saber sobre la historia de esta tendencia. Encontramos en el libro de Correa la siguiente información:

Surrealismo. Por el amplio campo de sus actividades puede considerarse como el movimiento más importante del siglo xx, puesto que se extendió no solamente a la pintura ni a la escultura, sino que su acción abarco la poesía, la prosa, el cine, el teatro, la filosofía, el psicoanálisis, la política, la moda, el reclamo y las costumbres. Totalizador de la vida del hombre, unió su proceso interior con la realidad externa, de lo maravilloso, para darnos la liberación del hombre y su completa fisonomía existencial.

La definición básica del surrealismo a la que hay que atenerse es la del propio André Breton. Fundador del movimiento: "Automatismo psíquico puro por el cual alguien se propone expresar, verbalmente o por escrito, o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de

cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral.”

André Breton no solamente fue el fundador de este movimiento, sino su jefe iconoclasta, en el que concurrían unas características de genialidad y seducción indiscutibles. Imponía y cancelaba artistas a su arbitrio, dentro de sus poderes de creador y de poeta. No es extraño que dentro de su función, el ejercicio poético fuera el que recibiera una influencia más determinada y consecuente. Sin embargo, en las artes plásticas, sobre las que sus teorías son las más escasas, fijó una libre actitud dentro de trascendentes realidades del mundo onírico. (Correa, 1983, pág. 22)

Breton también nos habla un poco de la historia del surrealismo:

Antes de proceder a una rendición de cuentas es importante saber a qué clase de virtudes morales recurre el surrealismo, ya que hunde sus raíces en la vida y no es, sin duda, por azar que lo hace en la vida de este tiempo en el momento en que yo recargo esta vida de anécdotas tales como el cielo, el ruido de un reloj, el frío, un malestar, vale decir que vuelvo a hablar de ella de un modo corriente. Nadie está exento de pensar en esas cosas, o de tener apego a un peldaño cualquiera de esa escala degradada, a no ser que haya superado la última etapa del ascetismo. Es justamente desde el repugnante hervidero de esas representaciones carentes de sentido que nace y se nutre el deseo de ir más allá de la insuficiente y absurda distinción entre lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, el bien y el mal. Y como del grado de resistencia que esta idea de elección encuentra depende el vuelo más o menos seguro del espíritu hacia un mundo por fin habitable, se concibe que el surrealismo no tema hacer un dogma de la rebelión absoluta, de la insumisión total, del sabotaje sistematizado, y que no espere ya nada que no provenga de la

violencia. El acto surrealista más simple consiste en salir a la calle empuñando revólveres y tirar sobre la multitud al azar cuantas veces sea posible. Quien no ha tenido, siquiera una vez, deseos de acabar de ese modo con el pequeño sistema de envilecimiento y cretinización en vigor tiene su lugar señalado en esa multitud, con su vientre a la altura del tiro. La legitimidad de tal acto no es en mi criterio en absoluto incompatible con la creencia en ese resplandor que el surrealismo intenta descubrir en el fondo de nosotros. Sólo he querido dar entrada aquí a la desesperación humana, fuera de la cual no hay nada capaz de justificar esta creencia. Es imposible estar de acuerdo con una prescindiendo de la otra, y quien fingiera adoptar dicha creencia sin participar realmente de esta desesperación no tardaría en tomar apariencia de enemigo a los ojos de los que comprenden. Parece cada vez menos necesario buscar precursores de esta disposición espiritual, que encontramos tan ocupada consigo misma, y que denominamos surrealista. En lo que a mí respecta no me opongo a que los cronistas, judiciales y otros, la consideren específicamente moderna. Deposito más confianza en este instante actual de mi pensamiento que en toda la significación que quiera dársele a una obra acabada, a una vida humana llegada a su término. (Breton, 1992, pág. 85)

El surrealismo nació sin proponer una técnica artística precisa, Correa nos explica claramente:

A diferencia de los demás grupos de vanguardia que le precedieron, salvo el de su progenitor Dadá, el surrealismo nació sin proponer una técnica artística precisa. Creo que incluso se puede afirmar que surgió sin una teoría estética definida, a no ser que, aprovechándonos de una perspectiva histórica que nos favorece, se la prestemos nosotros ahora, traduciendo abusivamente sus muy generales y confusas intenciones primeras con el diccionario de los acontecimientos vividos. Ya

que, en efecto, desde 1919, fecha que apunta Breton como la del origen remoto del movimiento, pues fue en aquel año cuando se publican los primeros capítulos de *Les champs magnétiques* en la revista *Littérature* hasta 1924, cuando aparecen el *Primer Manifiesto Surrealista* y la revista *La Révolution Surréaliste*, órgano oficial de expresión del recién creado grupo, dentro de un aluvión torrencial de energía, que se hacía público principalmente en forma provocadora de desplantes y negociaciones, apenas se produjo algo que pudiera calificarse como un cuerpo de doctrina. Claro que, siguiendo el hilo de los acontecimientos y la propia trayectoria ideológica del fundador del surrealismo –André Breton–, casi podría decirse que tampoco era preciso entonces una formulación tal, aunque ello exige dar ya unas explicaciones pertinentes, tanto respecto al aludido contexto histórico, como sobre la actitud esgrimida por los primeros surrealista, cuyo peso específico marcará de manera indeleble el destino general del movimiento. (Correa, 1983, pág. 27)

Breton nos aclara sobre la calificación moral de las personas, veamos:

Aragon y yo hemos podido comprobar, por la acogida que tuvo nuestro aporte crítico en el número especial de *Variété*: "El surrealismo en 1929", que la molestia cada vez menor que experimentamos, a medida que pasa el tiempo, para establecer la calificación moral de las personas, que la desenvoltura con que el surrealismo se jacta de agradecer los servicios prestados a quien- quiera que sea, ante la menor claudicación, no es del gusto de algunos canallas de la prensa, para quienes la dignidad del hombre sólo constituye motivo de mofa. ¿Qué idea es ésa de exigir tanto de la gente de un dominio que, salvo algunas excepciones románticas: suicidio y demás, hasta ahora resulta muy poco controlado? ¿Para qué seguir afectando repulsión? Un policía, algunos vividores, dos o tres rufianes de la pluma, algunos desequilibrados, un cretino, a los cuales nada se opondría a que se

les reunieran un pequeño número de seres sensatos, firmes y probos, que se calificaría de energúmenos, ¿no tendríamos aquí todo lo necesario para formar un equipo divertido, inofensivo, exactamente a la imagen de la vida, un equipo de hombres pagados por partido, y que ganan acumulando tantos?

La confianza del surrealismo no puede estar ni bien ni mal colocada, por la simple razón de que no está colocada en ninguna parte. Ni en el mundo sensible, ni de un modo sensible fuera de tal mundo, ni en la continuidad de las asociaciones mentales que hacen depender nuestra existencia de una necesidad natural o de un capricho superior, ni en el interés que podría tener el "espíritu" en entenderse con nuestra clientela de paso. Y mucho menos aún y esto se sobreentiende en los recursos cambiantes de los que han comenzado por depositar su fe en él. No es un hombre cuya rebeldía se canaliza y se agota quien podrá impedir que esa rebeldía siga rugiendo amenazadora, ni podrán tampoco impedir por muchos que esos hombres sean y la historia es casi sólo una crónica de su ascender de rodillas que esta rebelión logre domar, en los grandes instantes oscuros, a la bestia siempre renaciente del "conviene más". A estas horas hay todavía por el mundo, en los colegios, hasta en los talleres, en las calles, en los seminarios, en los cuarteles, seres jóvenes, puros, que rehúsan doblegarse. Sólo a ellos me dirijo, para ellos acometo la empresa de defender al surrealismo de la acusación de ser apenas un pasatiempo intelectual como cualquier otro. (Breton, 1992, pág. 92)

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. BASES TEÓRICAS

2.2.1.1. SURREALISMO

Es importante saber el concepto del surrealismo, Breton lo conceptualiza así:

Sólo por mala fe se nos podría discutir el derecho de emplear la palabra surrealismo en el peculiar sentido que nosotros le damos, puesto que resulta evidente que esta palabra antes de nosotros no había conocido fortuna. La defino, pues, de una vez por todas: SURREALISMO: Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral. ENCICLOPEDIA: El surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación que habían sido desestimadas, en la omnipotencia del sueño, en la actividad desinteresada del pensamiento. Tiende a provocar la ruina definitiva de todos los otros mecanismos psíquicos, y a suplantarlos en la solución de los principales problemas de la vida. Han hecho profesión de fe de SURREALISMO ABSOLUTO: Aragon, Baron, Boiffard, Breton, Carrive, Crevel, Del- teil, Desnos, Eluard, Gérard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Péret, Picon, Soupault, Vitrac. (Breton, 1992, pág. 44)

Antonio nos aclara también el concepto del surrealismo:

La definición básica a la que hay que atenerse es la del propio André Breton, fundador del movimiento: "Automatismo psíquico puro por el cual alguien se propone expresar, verbalmente o por escrito, o de cualquier otra manera, el funcionamiento del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de

cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral.” (Correa, 1983, pág. 22)

2.2.2. ANATOMÍA ARTÍSTICA

2.2.2.1. DIBUJO DE MANOS

Sobre el dibujo de las manos nos aclara Loomis:

Quizá no exista en el arte del dibujo ninguna rama en que reine tanta confusión y donde el material sea tan escaso como en la parte que se refiere a las manos. La mayoría de los inconvenientes se deben a que en vez de usar material disponible se lo busca en otra parte; pues en las propias manos se posee toda la información necesaria. Tal vez nunca se os ocurrió pensar en ello. El dibujo de manos debe ser gran parte aprendido por uno mismo. La única ayuda que puede dar el maestro es la de señalar los hechos que halla en vuestra mano.

El estudio de las manos, aparte del conocimiento de su construcción anatómica, consiste en aplicar la comparación de las distintas medidas.

Los dedos poseen cierta longitud en relación con la palma; los espacios que median entre la juntura de los dedos son proporcionados a la longitud del dedo. El ancho de la palma guarda relación con su longitud. La distancia que hay entre los nudillos de los dedos es mayor que las existentes entre los pliegues interiores. La longitud del dedo más largo desde su punta hasta el tercer nudillo del dorso es la mitad de la longitud del dorso de la mano desde la punta de los dedos hasta la muñeca. El pulgar casi llega hasta la segunda articulación del índice. La longitud de la mano es casi igual a la del rostro desde el mentón hasta la línea del pelo. Esas medidas son relativamente fáciles de tomar.

La mano es la parte del cuerpo más flexible y diestra; puede aferrar o adaptarse a cualquier objeto de un peso o tamaño razonables. Es esta flexibilidad la que causa más dificultades al artista, pues la mano toma innumerables posiciones. Sin embargo el principio mecánico que pone en acción la mano permanece invariable. La palma, parte hueca, se abre y cierra; los dedos se pliegan interiormente hacia la parte media de la palma. Las uñas son en realidad soportes rígidos de las puntas de los dedos y al mismo tiempo facilitan la presión. Agarráis un alfiler con la punta de los dedos; levantáis un martillo con la palma y dedos. El dorso de la mano permanece rígido cuando los dedos presionan hacia atrás, como cuando se empuja. Por su adaptación a cualquier propósito la mano es uno de los más maravillosos instrumentos que conocemos. Además de ser un instrumento perfecto, está en más estrecha coordinación con el cerebro que cualquier otra parte del cuerpo.

Gran parte de sus movimientos están controlados por reflejos subconscientes; ejemplos de ello son la dactilografía y la ejecución de piano.

El hombre adiestró sus manos mucho antes de educar su cerebro en el sentido cultural. El niño usa efectivamente sus manos antes de ser capaz de pensar. Agarrará una cerilla encendida antes de saber que puede quemarse. La historia del progreso humano desde los tiempos prehistóricos está estrechamente vinculada con la adaptabilidad de la mano.

Se debe quizá al hecho de que las manos y sus movimientos requieren escaso pensamiento consciente el que nunca se consideró debidamente la posibilidad de dibujarlas. Observad vuestras manos, las veréis a la luz de un nuevo conocimiento. Fijaos cómo la mano adopta la forma que requiere un objeto antes de agarrarlo. Para dibujar la mano en la acción de agarrar un objeto debéis estudiar antes el

contorno del objeto, luego observad el ajuste automático de mano a ese contorno. Agarrad una pelota, un durazno o una manzana y observad cómo vuestros dedos se ajustan de antemano a esos objetos.

El principio mecánico involucrado en esta acción es muy importante para el dibujo de la mano. Sólo un conocimiento perfecto de acción nos permite dibujar convincentemente.

El dorso de la mano se dibuja generalmente en tres planos: uno para la parte del pulgar hasta la primera articulación del índice; y las otras dos cruzando en ángulo el dorso de la mano hasta la muñeca. En la mayoría de los movimientos el dorso de la mano se curva y ésta se reduce a estos tres planos. La palma consta generalmente de los tres bloques que rodean al hueco de la palma; la base de la mano, la base del pulgar y la parte carnosa debajo de los dedos. Los nudillos de los dedos y del pulgar deben estar en línea en el movimiento interior hacia la palma de la mano, o cuando la mano está abierta en ángulo recto con la dirección de la columna del dedo. Debemos cuidar también de alinear las uñas de modo que estén en la punta de la columna con la línea media de la columna del dedo.

En caso contrario la uña puede deslizarse alrededor del dedo sin que nos demos cuenta del error.

Seguid estudiando vuestras manos para conocer cómo están hechas. Por ser muy profundos los músculos internos no tienen igual importancia que las formas externas. Los nudillos y la muñeca son las únicas señales de hueso que vemos en el dorso de la mano. Si lográis dibujar la palma de la mano en un movimiento determinado, os será fácil agregar los dedos. Estudiad el largo comparativo de los dedos; recordad que el pulgar se mueve en ángulo recto en relación a los demás

dedos. No penséis que la mano es difícil de dibujar. Es fácil equivocarse mientras no se conozca su funcionamiento.

Cuando se lo domina el estudio de la mano es sumamente interesante.

Es muy importante recordar que la palma es hueca y el dorso convexo. Las partes carnosas están colocadas de tal modo que un líquido contenido en el hueco de la mano no se derrama. La mano sirvió de taza al hombre primitivo, y usaba las dos manos para comer alimentos que no podía llevarse a la boca con una sola mano. El músculo del pulgar es el más importante de la mano. Ese músculo, trabajando con o en oposición a la tensión de los dedos, da al hombre suficiente presión para mantener su propio peso en suspensión. Este fuerte músculo le permitió usar la mano para el arco y la lanza. La vida de los animales depende de los músculos de su mandíbula y la de los hombres depende de sus manos.

En cuanto habéis dominado la construcción y proporciones de la mano (lámina 77 a 85), os será fácil emplear vuestros conocimientos para dibujar las características especiales de las manos de mujeres, bebés, niños y ancianos.

a) LAMINA 77. Anatomía de la mano

Observad el fuerte tendón que está unido a la base de la mano, y cómo se agrupan los tendones en el dorso de la mano para extender los dedos. La acción de estos tendones es maravillosa: no sólo accionan todos los dedos juntos, ya sea para abrir o cerrar la mano sino que al mismo tiempo controlan cada dedo separadamente. Los músculos que accionan estos tendones están situados en el antebrazo. Felizmente para el artista, la mayoría de los tendones de la palma están hundidos tan profundamente que son invisibles. En los bebés y en los niños los tendones del

dorso de la mano están ocultos, pero son muy visibles en la mano de los adultos y ancianos.

b) LAMINA 78. Emblocamiento de la mano

Los huesos y tendones del dorso de la mano son superficiales; los de la palma y del interior de los dedos están cubiertos por la carne. He emblocado estas almohadillas para que os familiaricéis con ellas. Observad el extraordinario espesor del músculo del pulgar y de la base de la mano. En la base de cada dedo hay una almohadilla. Todas juntas forman una almohadilla en la parte superior de la mano. Las almohadillas de los dedos protegen los huesos. Por ser esas almohadillas plegables aumentan la firmeza de la presión, del mismo modo que la superficie de rodadura del neumático de un automóvil se adhiere al pavimento no hay almohadillas en el dorso de la mano, aunque la almohadilla de la parte externa del meñique soporta golpes muy fuertes, especialmente con el puño cerrado, sin que la mano sufra.

c) LAMINA 79. Proporciones de la mano

Otra cosa importante en la mano es la curva que forma la distribución de la punta de los dedos y de los nudillos. Si se divide la palma con una línea vertical, quedan a ambos lados dos dedos. El tendón del dedo medio divide el dorso de la mano en dos mitades. Tienen también mucha importancia el hecho de que el pulgar se opone en ángulo recto a los otros dedos. El pulgar se mueve hacia adentro y afuera, mientras los otros dedos se abren y cierran hacia la palma. Los nudillos de los dedos están algo más arriba de sus correspondientes pliegues en la parte interna de los dedos. Los nudillos del dorso de la mano describen una amplia curva, cerrándose ésta a medida que los nudillos se acercan a la punta de los dedos. Se

mide la longitud de la mano en relación con el dedo medio. El largo de este dedo hasta el nudillo del dorso de la mano es algo mayor de la mitad de la longitud de la mano. El ancho de la palma es algo mayor que la mitad de la longitud de la mano. El índice llega hasta la uña del dedo medio. El anular tiene más o menos la longitud del índice. El meñique llega hasta el nudillo superior del anular. (Loomis, Dibujo de cabeza y manos, pág. 119)

Burne también nos habla sobre las medidas de las manos:

d) Las medidas de la palma y de los dedos

Es la palma quien determina la forma de la mano, y su forma puede variar del cuadrado al rectángulo. Las proporciones y las dimensiones de conjunto de la mano se pueden determinar sobre esta base. Nótese los dos importantes criterios de medición que se demuestran en estos dibujos. En el primero la palma empieza en el centro de la muñeca (A) y se extiende hasta la base del medio (B) que forma parte de la articulación de la palma. En el segundo el pulgar emerge de la palma como una estrecha cuña triangular que se extiende con un ángulo de alrededor de 25-30°. La base del triángulo (G) se alinea con el punto medio vertical de la palma (H).

La palma en el punto más largo (De A a B) tiene la misma largueza que del dedo medio (B a F). Cada parte del dedo medio es la mitad del anterior, de tal modo que la primera falange de la articulación del dedo (De B a C) es la mitad del dedo entero. La falange central y la segunda articulación (De D a F) es la mitad de la primera falange y dividiendo la última falange (De D a DF) en dos partes iguales tenemos el largo de la uña (De E a F).

Hay que considerar otras simetrías. El esquema a la derecha muestra como el índice y el anular son de igual longitud, lo que se puede verificar confrontando los dos diseños, o también observando la propia mano. La punta del índice y del anular terminan a la altura de la base de la uña del dedo medio. No todas las manos exactamente presentan estas proporciones pero son comunes a una gran mayoría, de modo que estas relaciones constituyen una premisa verosímil. Nótese como la extremidad del meñique se alinea con la articulación de la última falange del anular. El pulgar se alinea también con la palma y sus articulaciones. La articulación del índice (I) se alinea con la mediana del pulgar (I) y la punta el pulgar se alinea con la primera falange del índice.

e) Las posiciones del pulgar en escorzo

En estas vistas de escorzo se evidencia la colocación del pulgar. La serie de flechas curvas indica cómo el pulgar extendido hacia adelante y atrás sobre el plano de profundidad, ésta en relación con la línea mediana de la mano (Por las dos caras, dorsal y palmar), con las articulaciones de la palma y con las del índice. El empleo de estos criterios de medición contribuye a dibujar con mayor seguridad.

f) Las medidas de los dedos más largos

Los arcos aquí trazados por las flechas muestran las relaciones existentes entre los tres dedos más largos de la mano. Las medidas del índice y del anular pueden ser deducidas de la base de la uña del dedo medio. Estos dedos tienen generalmente la misma largueza, y por lo tanto los arcos que los atraviesan pueden servir para determinar la posición correcta de las articulaciones y de los extremos de los mismos dedos cuando son vistos en profundidad. Nótese que esto en principio es válido en todas las diversas acciones aquí ilustradas.

g) Las mediciones del meñique

La punta del dedo meñique se alinea con la última articulación del dedo anular. Usando este criterio de medición, la posición del dedo puede ser fácilmente integrada en todas las posiciones de la mano. Las posiciones correctas de los otros dedos se basan en criterios de medición ya definidos en los dibujos precedentes. Obsérvese, por ejemplo, el extremo derecho, la alineación del nudillo del pulgar con la línea mediana de la palma (Burne, 1982, pág. 25)

h) La relación de las medidas de la mano con las de la cara y el brazo

Si la base de la palma está al nivel de la barbilla, como se puede ver en el dibujo a la izquierda, los dedos alcanzan la frente, y la palma llegará al arranque del pelo. Si colocamos el pulgar sobre la cavidad interior del codo como muestra el dibujo a la derecha, extendiendo la mano desde ese punto, ésta llegará a la base de la palma. El conocimiento de estas proporciones será extremadamente útil al tratar la figura en su conjunto.

i) Medidas de la cara y de la mano

Concluimos este capítulo sobre las relaciones entre las medidas, constatando que si la mano viene colocada lateralmente sobre la frente, está encajada exactamente entre el arranque del pelo y las cejas. En determinados casos una mano particularmente grande cubrirá también la parte alta del nasal. La palma de la mano puede colocarse también en posición lateral, en contacto con la base de la nariz, en este caso su lado inferior llegaría a la base de la barbilla. Estos criterios de medida pueden ser particularmente útiles cuando se dibujan múltiples composiciones de la figura. (Burne, 1982, pág. 38)

2.2.2.2 DIBUJO DE CABEZA

Loomis nos habla sobre el dibujo de la cabeza:

Hemos considerado al principio la cabeza como si fuera redonda. Es lógico, porque es más redonda que cuadrada. No obstante, uno de los últimos descubrimientos en arte fue que el exceso de redondeces termina por aburrir, y que la combinación de curvas y ángulos produce una ejecución vigorosa desconocida por muchos antiguos maestros. Las redondeces “empalagan” y no gustan a los artistas y críticos modernos. Aunque existen las redondeces, como se ve en las fotografías, esta clase de efecto nunca parece tener el vigor de un dibujo o cuadro en el que destacan los planos.

Por eso la fotografía de una cabeza jamás puede competir con un buen dibujo en cuanto a vitalidad de ejecución. Según mi parecer el ideal se halla entre los dos extremos. Un dibujo demasiado anguloso tiene la apariencia de haber sido tallado en madera o piedra, con más dureza de lo que requiere el tema. Por otra parte, un dibujo con muchas redondeces tiene el aire de suavidad y dulzura que parece carecer de estructura; todo es pulido y brillante. De los dos, prefiero el que tiene demasiado carácter al que carece de él. Los artistas hallaron que escuadrando los planos, suavizándolos sólo lo bastante para librarlos del efecto de piedra tallada, logran la solidez y la vitalidad sin llegar a los extremos. Es sabido también que los planos achatados se confunden a cierta distancia sugiriendo un efecto de redondez.

Cuando observáis de cerca una proyección en una pantalla, os sorprenderá lo plana que parece la imagen. No obstante, si os alejáis, este efecto desaparece y las curvas ocupan su lugar. Lo cierto es que los medios tonos que modelan una

superficie son mucho más delicados de lo que parecen ser, y la verdad ha sido una bendición para los pintores. (Loomis, Dibujo de cabeza y manos, pág. 26)

a. LAMINA 18. Proporciones de la cabeza masculina

Las proporciones comunes para una cabeza de hombre se dan aquí para el frente y el perfil. La escala se recuerda fácilmente. La cabeza tiene una altura de tres unidades y media (optativo), casi tres unidades de ancho (incluyendo las orejas), y tres unidades y media desde la punta de la nariz hasta la nuca. Las tres unidades dividen la cara en frente, nariz y mandíbula. Las orejas, la nariz, las cejas, los labios y la barbilla miden cada uno una unidad. Podéis dibujar ahora una cabeza del tamaño deseado usando vuestras propias unidades de medición.

b. LAMINA 19. Dibujo de la cabeza en unidades

Aquí se muestra el empleo de la escala en la práctica. El círculo representa la bola, y el ancho es el de la cabeza incluyendo las orejas. La cara tiene un ancho de unas dos unidades y los ojos caen en las mitades del medio o en los cuartos de las dos unidades (observad el dibujo superior de la derecha). Esto coincide con las divisiones de la bola y del plano con los que estáis ya familiarizados.

c. Músculos de la cabeza y el rostro

No veo qué ventaja material reportaría al artista conocer los nombres de todos los músculos y huesos de la cabeza, pero debe saber dónde están pegados y su acción. Importa saber que algunos músculos están ligados al hueso por los dos extremos, otros sólo al hueso por un extremo y bandas de músculos por el otro. Los primeros sirven para mover la estructura ósea. Los últimos mueven la carne. La lámina 20 muestra los músculos y sus conexiones.

El más importante de la cabeza es el poderoso músculo que cierra la mandíbula. Lo podéis sentir en el ángulo de la mandíbula, debajo y junto a la oreja. Se sabe que los acróbatas de circo suelen colgarse de la boca al extremo de una cuerda, sosteniendo así el peso del cuerpo con la fuerza de la mandíbula. También hay otro músculo pegado a la mandíbula que se extiende al costado del cráneo. Estos músculos posibilitan la masticación de los alimentos.

El principio mecánico de los ojos y de la boca es maravilloso. Los dos son hendiduras en una capa circular de músculo. Si tomáis la mitad de una pelota de goma y cortáis una hendidura en ella, sin forzar la goma, la hendidura se cerrará por sí sola. Forzándola la abridéis fácilmente. La caída del peso de la mandíbula abre la boca. Para abrir la boca se requiere un esfuerzo consciente. Para cerrarla el esfuerzo es menor.

Son muy importantes los músculos en forma de cinta que abre los labios lateralmente, tirando de los ángulos de la boca. Son los “músculos de la sonrisa”. Son los que redondean las mejillas contrayendo la carne. Cuando tiran hacia arriba y surge la sonrisa, suelen suceder cosas extraordinarias que nada tienen que ver con la mecánica.

Recordad que éstos son los “músculos de la felicidad”. Están pegados a los pómulos y corren diagonalmente por las mejillas hacia los músculos en torno a los labios.

Observad los músculos que corren por los lados de la nariz soslayando los ángulos de la boca hasta la barbilla. Son los “músculos de la pena”. Ligados por un extremo al hueso de la nariz y por el otro a la mandíbula, tiran de los labios hacia arriba y abajo. Accionando por ambos extremos descubren los dientes del mismo modo que un animal muestra los colmillos. Cuando os cepilláis los dientes accionan

conjuntamente. Tiran hacia abajo cuando levantáis algo pesado o cuando hacéis un poderoso esfuerzo muscular, como la carrera. (Loomis, Dibujo de cabeza y manos, pág. 38)

2.2.2.2. DIBUJO DE LA FIGURA EN TODO SU VALOR

Loomis nos habla sobre el esqueleto:

El esqueleto, si bien fuerte, no es en realidad tan rígido como parece. Aunque el espinazo tiene una base rígida en la pelvis, posee gran flexibilidad.

El esqueleto, si bien fuerte, no es tan rígido como parece. Aunque el espinazo tiene una base rígida en la pelvis, posee gran flexibilidad; y las costillas, asimismo, aunque fijadas firmemente en el espinazo, son flexibles. Todos los huesos están unidos y sostenidos por cartílagos y músculos y las coyunturas accionan sobre sistemas de esfera y alvéolo con un "freno" para estabilidad. Toda la estructura se desploma con la pérdida del conocimiento.

Los esfuerzos realizados por los músculos pueden ser transferidos, por lo general, a la estructura ósea. El peso de una gran carga, por ejemplo, es soportado en gran parte por los huesos, dejando a los músculos libres para impeler las piernas. Los huesos, además, constituyen una protección para órganos y partes delicadas. El cráneo protege los ojos, el cerebro y las delicadas partes internas del cuello. Las costillas y la pelvis protegen el corazón, pulmones y otros órganos. Donde la protección es más necesaria los huesos están cerca de la superficie.

Es muy importante, para el artista, saber que ningún hueso es completamente derecho. Un brazo o una pierna dibujados con un hueso completamente derecho aparecerán rígidos y con aspecto cadavérico. Las curvaturas en los huesos tienen

mucho que hacer con el ritmo y la acción de una figura. Ayudar a darle aspecto de vida.

Las principales diferencias entre el esqueleto masculino y el femenino son: la pelvis, proporcionalmente más grande en el femenino, y el tórax, o caja de costillas, proporcionalmente mayor en el masculino. Estas diferencias explican la mayor anchura de los hombros y más estrechas caderas del varón; la cintura más estrecha, nalgas más bajas y mayor ancho de caderas de la mujer. También son causa de que los brazos femeninos sobresalgan un poco al costado al balancearlos, y de que el fémur, o hueso del muslo, quede un poco más oblicuo. El cabello y los senos, naturalmente, distinguen la figura femenina, pero ellos son simplemente sus más evidentes características. La mujer es diferente de pies a cabeza. La mandíbula es menos desarrollada. El cuello más delgado. Las manos más chicas y mucho más delicadas. Los músculos, de los brazos más chicos y de mucho menor relieve. La línea de la cintura más alta. El gran trocánter del fémur sobresale más; las nalgas son gruesas, redondeadas y bajas. Los muslos lisos y anchos. La pantorrilla mucho menos desarrollada. Las muñecas y tobillos más chicos.

Los pies más pequeños y arqueados. Los músculos en general menos prominentes, más aplanados; todos, menos los de los muslos y nalgas, los cuales son, proporcionalmente, mayores y más fuertes en la mujer. Esta mayor solidez, como asimismo el mayor desarrollo de la pelvis, están destinados a soportar el peso de la criatura en gestación. Concentraos en estas diferencias fundamentales hasta poder tipificar una figura inequívocamente masculina o femenina a voluntad. (Loomis, El dibujo de figura en todo su valor, 1959, pág. 57)

2.2.3. EXPRESIONES DE LAS MANOS

Las manos son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo humano, veamos lo que nos dice:

2.2.3.1. LAS ESENCIAS MÚLTIPLES DE LAS MANOS

Consideramos la mano como un miembro banal y evidente de nuestro cuerpo, pero de hecho se trata de un instrumento de precisión prodigioso que parece tener su propio entendimiento, su voluntad y sus deseos. A menudo incluso parece ser tanto el origen como la expresión del placer y de la emoción. Los movimientos y los gestos de la mano son expresiones del carácter de la persona en la misma medida que lo son la cara y los rasgos corporales. Las manos también tienen sus características y rasgos únicos; tienen una personalidad propia. Incluso revelan la ocupación y el oficio de alguien; pensemos en las robustas manos de un trabajador de la siderurgia o de un herrero, las manos a menudo mutiladas de un ebanista, las manos de un zapatero, encallecidas y agrietadas por el manejo de las sustancias propias del oficio, las manos que hablan elocuentemente de un artista de la pantomima, o las delicadas, absolutamente precisas y rápidas manos de un cirujano, un pianista o un mago. Las manos son órganos genéricos característicos del homo sapiens, pero al mismo tiempo son elementos únicos. Imaginemos la mano de un niño llena de excitación y de una curiosidad torpe e inocente, y la mano casi inútil de una persona mayor deformada por el trabajo duro y por el reumatismo de las articulaciones. (Pallasmaa, 2009, pág. 23)

2.2.3.2. LA MANO COMO SÍMBOLO

La mano expresa muchos significados, Pallasmaa nos explica:

El hecho de que la mano sea la parte del cuerpo humano que aparece con más frecuencia como símbolo refleja su importancia y su sutileza, así como su

expresividad y sus múltiples significados. Huellas y siluetas de manos aparecen ya en las pinturas rupestres paleolíticas. Estas primitivas huellas de las manos probablemente representaban al individuo cuya mano dejaba la marca, de la misma manera en que los niños disfrutan imprimiendo sus marcas de las manos como expresión de sí mismos. Se supone que la representación de nudillos torcidos y manos mutiladas en la cueva de Gargas, en Francia, conmemoraba actos de sacrificio. La mano puede tener múltiples, e incluso opuestos, significados simbólicos en la comunicación social y en el arte, como es el caso del gesto de la mano que tira o que empuja, gesto que puede expresar tanto significados positivos como negativos. A menudo la imagen de la mano aparece en amuletos tales como la Jamsa islámica, la mano de Fátima. En las culturas semíticas 'mano' y 'poder' son un único concepto que hace referencia al poder de un soberano. El contacto de la mano está regulado por códigos sociales y profesionales, como el contacto manual en la profesión médica o la costumbre social del saludo, pero generalmente simboliza el toque mágico. La imposición de manos significa bendición, un signo que transfiere los poderes de la persona que toca, o de un ser superior, a la persona que está siendo tocada. Las manos alzadas o plegadas son símbolo de oración, unos determinados gestos de los dedos significan juramento o bendición y un apretón de manos constituye un símbolo general de una actitud amistosa y de aceptación. (Pallasmaa, 2009, pág. 41)

Dios creo nuestras maravillosas manos, pero también su hijo único es su mano derecha como lo menciona Pallasmaa:

En la iconografía cristiana se hace referencia a Jesucristo como la mano derecha de Dios; en general, la mano derecha tiende a tener significados positivos, al contrario que la mano izquierda. En muchas culturas la mano derecha es la mano

“limpia”, mientras que la izquierda es la “sucia”. Las manos que están cubiertas o escondidas en las mangas hacen referencia a la costumbre antiquísima de cubrirse las manos como signo de respeto en presencia de los soberanos. La mano abierta levantada de los gobernantes bizantinos dio lugar al gesto de bendición en la cristiandad. El simbolismo de las dos manos levantadas significa una apertura hacia los cielos, la receptividad de la persona que reza o un gesto de adoración. En la heráldica renacentista, las manos significaban fuerza, lealtad, diligencia, inocencia y unidad; mientras que una mano con los dedos estirados y separados significa desunión, la mano cerrada o el puño indica fuerza y unidad, y las manos entrelazadas lealtad y unión.

En el arte una mano que surge de una nube es una forma primitiva de representar la primera persona de la Santísima Trinidad. La mano que golpea a Jesucristo es uno de los instrumentos de la Pasión, mientras que una mano que ofrece dinero se refiere al pago por la traición de Judas; lavarse las manos hace referencia a las manos de Poncio Pilato tras el juicio a Jesucristo en señal de inocencia.

Las manos y los dedos tienen diferentes connotaciones según las culturas; en la creencia islámica los cinco dedos significan la proclamación de la fe, la oración, el peregrinaje, el ayuno y la generosidad. El sistema tradicional de posturas rituales de la mano, o mudras, de los budistas y shivaítas en la India expresa un abanico de significados codificados para los gestos de la mano y puede ser una parte esencial tanto de representaciones rituales laicas como religiosas. Cada dedo puede asociarse con su propio color, sonido y elemento, e incluso con su propio guardián celeste. Debido a la característica tendencia india a la excesiva clasificación, cada gesto mudra puede tener un significado anidado dentro de otro.

La quiromancia interpreta las intrincadas líneas de la palma de la mano, únicas para cada individuo. La suposición básica de esta práctica consiste en que las analogías simbólicas conectan la mano con sus fuerzas planetarias “jeroglíficas” y con la vida potencial del individuo. La mano es un indicador de la personalidad; expresa la clase social, la riqueza, la lealtad, la ocupación y la asociación. En numerosas culturas la mano se decora con tatuajes o coloraciones no tan permanentes y con imágenes. Las manos también son portadoras de anillos y brazaletes y comunican numerosos significados codificados, como el estar casado, la profesión o la pertenencia a ciertas sociedades. Los gestos, los significados y los mensajes de la mano también son temas populares en las artes. (Pallasmaa, 2009, pág. 43)

Un artista sin sus manos sería como un pájaro sin alas, mis manos día a día van creando obras de arte, Pallasmaa continúa explicándonos:

Para el deportista, el artesano, el mago, etc., la colaboración fluida e inconsciente entre el ojo, la mano y la mente resulta crucial. A medida que se perfecciona gradualmente la interpretación, la percepción, la acción de la mano y el pensamiento pierden su independencia y se convierten en un sistema singular y subliminalmente coordinado de reacción y respuesta. Finalmente, es el sentido del yo del creador lo que parece estar realizando la tarea, como si de su sentido existencial emanara la obra o la representación. La identificación del creador con la obra es completa. En su máxima expresión, el flujo mental y material entre el creador y la obra es tan tentador que la obra parece estar produciéndose a sí misma. En realidad, esta es la esencia de la experiencia extática de un arrebató creativo; los artistas explican que sienten que simplemente registran aquello que les es revelado y que surge de manera involuntaria más allá de su control intelectual consciente. “El paisaje se piensa dentro de mí y yo soy su consciencia”, confiesa

Paul Cézanne. William Thackeray señalaba la independencia de sus personajes: “No controlo mis personajes; estoy en sus manos y me llevan a donde ellos quieren”. Cuando criticaron a Honoré de Balzac por crear un héroe que solo se movía de percance mágico en percance mágico, él respondió: “No me perturbéis. Esta gente no tiene ningún temple. Lo que les ocurre es inevitable”. La unión del ojo, la mano y la mente crea una imagen que no es solo un registro o una representación visual del objeto, sino que es el objeto mismo. Como Jean-Paul Sartre observa: “El pintor hace casas, esto es, crea una casa imaginaria, y no un símbolo, sobre el lienzo. Y la casa que aparece de este modo preserva toda la ambigüedad de las casas reales”. (Pallasmaa, 2009, pág. 95)

Pallasmaa continúa explicándonos lo que producen nuestras manos:

Las manos del pintor no solo reproducen la apariencia visual del objeto, de la persona o del acontecimiento (observado, recordado o imaginado); la mano perfecciona la tarea imposible de recrear la esencia misma del objeto, su sentido vital en todas sus manifestaciones sensoriales y sensuales. Las pinceladas de un retrato de Rembrandt o de un paisaje impresionista no solo describen la forma, el color y la luz de un objeto; las manchas de color, la textura y la luz devuelven el objeto a su vida plena. Como sostiene Constantin Brancusi: “El arte debe dar de repente; todo a la vez, la conmoción de la vida, la sensación de respirar”. (Pallasmaa, 2009, pág. 99)

Focillon nos habla de la virtud de las manos:

Los grandes artistas han concedido una atención extrema al estudio de las manos. Han percibido su poderosa virtud, ellos, quienes más que los otros hombres viven de ellas. Rembrandt nos las muestra en toda la gama de emociones, tipos, edades,

condiciones: mano abierta de asombro, alzada, llena de sombra, contra la luz en un testigo de la gran Resurrección de Lázaro; mano laboriosa y académica del Dr. Tulp, que tiene cogido al extremo de una pinza un haz de arterias en la lección de anatomía; manos de Rembrandt dibujando; manos formidables de san Mateo escribiendo el evangelio bajo el dictado del ángel; manos de viejo tullido de La estampa de los cien florines, duplicadas por las manoplas grandes e ingenuas que cuelgan de su cinturón. Es verdad que algunos maestros las han pintado para hacer práctica con una grande y rara constancia, útil índice antropométrico para las clasificaciones del crítico. ¡Pero cuántas hojas de dibujo muestran el análisis, la preocupación de lo irreductible! Solo esas manos viven con intensidad.

¿Qué privilegio es ése? ¿Por qué un órgano mudo y ciego nos habla con tanta persuasión? Porque es uno de los más originales, de los más diferenciados, como las formas superiores de la vida. Articulado sobre delicados goznes, el puño tiene una armadura compuesta por múltiples huesecillos. Cinco ramales óseos, con su sistema de nervios y ligamentos, caminan bajo la piel, luego se separan como un chorro para formar cinco dedos, articulados por tres coyunturas, cada uno con su aptitud propia y su espíritu. Una llanura combada recorrida por venas y arterias, redondeada en los bordes, une los dedos, recubiertos por su estructura oculta, a la muñeca. Su reverso es un receptáculo. En la vida activa de la mano, ésta es susceptible de tensarse y de endurecerse, del mismo modo que es capaz de moldear un objeto. Este trabajo ha dejado señales en la palma de las manos, y en ella pueden leerse, si no los símbolos lineales de las cosas pasadas y futuras, al menos las huellas y como la memoria de nuestra vida borrada en los demás lugares, e incluso quizá también alguna herencia más lejana. De cerca, es un paisaje singular, con sus montes, su gran depresión central, sus estrechos valles

fluviales, ya resquebrajados por incidentes, cadenillas y entrelazos, ya puras y finas como una escritura. Podemos soñar con cualquier figura. Yo no sé si el hombre que interroga a ésta tiene la posibilidad de descifrar un enigma, pero me gusta que contemple con respeto esta orgullosa sirvienta. (Focillon, 1934, pág. 4)

2.2.4. EL COLOR

Según Itten el color es:

El color es la vida, pues un mundo sin colores parece muerto. Los colores son las ideas originales, los hijos de la luz y de la sombra, ambas incoloras en el principio del mundo. Si la llama engendra la luz, la luz engendra los colores. Los colores provienen de la luz y la luz es la madre de los colores. La luz, fenómeno fundamental del mundo, nos revela a través de los colores el alma viva de este mundo.

Nada puede conmover al hombre tanto ni tan profundamente como la aparición en el cielo de una inmensa y luminosa corona de colores. (Itten, pág. 8)

Itten nos aclara sobre la armonía de los colores:

Hablar de armonía de los colores es juzgar la acción simultanea de dos o de varios colores. Las experiencias y las pruebas de concordancia subjetivas de colores muestran que personas diferentes pueden tener opiniones distintas acerca de la armonía.

Generalmente, los profanos consideran como armoniosas las combinaciones de colores que ofrecen un carácter análogo o que agrupan varios colores del mismo valor. Se trata de colores que son reunidos sin contraste muy marcado. En general, los términos “armonioso”, “no armonioso”, sólo conciernen a las sensaciones “agradable”, “desagradable”, o “simpática”, “antipática”. Tales juicios únicamente expresan opiniones personales y no ofrecen gran valor objetivo. (Itten, pág. 19)

2.2.5. ARMONÍA Y CONTRASTE

Según Itten la armonía significa equilibrio, así nos aclara:

“Armonía significa equilibrio, simetría de fuerzas. La consideración de los procesos fisiológicos que se manifiestan en las percepciones coloreadas, nos acerca a la solución”. (Itten, pág. 19)

Con el contraste podemos lograr que nuestras obras de arte sean más expresivos.

Itten nos habla sobre el contraste:

El contraste del color en sí mismo da la solución para numerosos temas de pintura. Expresa la vida bulliciosa, el brote de una fuerza luminosa. Los colores puros primarios y secundarios siempre expresan una irradiación cósmica primitiva y, al mismo tiempo, una realidad solemne y material. Por eso se emplean para un coronamiento de cielo como para una naturaleza muerta realista. (Itten, pág. 36)

Sagaro nos explica sobre los colores fríos y calientes:

Cada color tiene una cualidad caliente-saliente o fría-entrante. Trazando una línea vertical sobre el círculo de los colores, tendremos a la derecha, los colores fríos (gama azul) y a la izquierda, los cálidos (gama roja). El amarillo, que no participa del rojo ni del azul, se considera como un color neutral, aunque más próximo en temperatura a la gama caliente. Los colores fríos son los colores de la distancia en la naturaleza y siempre sugieren alejamiento. Los colores cálidos, especialmente los más intensos, parecen adelantarse.

Los colores tienen asimismo una cualidad de valor, clara u oscura, según intervenga el pigmento blanco o negro. La intensidad es el grado de energía o tristeza del color. (Sagaro, 1980, pág. 33)

Arnheim nos dice que la distinción entre colores cálidos y colores fríos es bastante corriente, aquí nos aclara:

2.2.5.1. COLORES CÁLIDOS Y COLORES FRÍOS

Difícilmente haya habido intentos de agrupar la expresión de los distintos colores por categorías más generales. La distinción entre colores cálidos y colores fríos es bastante corriente. Los artistas utilizan estos términos y se los encuentra en los libros sobre teoría del color. Pero las observaciones esbozadas que se basan sobre las impresiones subjetivas de sus autores no ofrecen un material satisfactorio para una teoría psicológica. Las observaciones experimentales de Allessch sobre este punto, hasta donde puede juzgarse por sus cortas referencias al tema, parecen haber llevado a resultados no muy concluyentes. En tales condiciones puede permitírseme que proponga mi propia teoría. No ha sido examinada experimentalmente y puede que sus conclusiones resulten del todo inexactas; pero al menos ofrecerá a los investigadores un blanco al cual apuntar. Los términos "cálido" y "frío" apenas se refieren a los tintes puros. Si en alguna medida lo hacen, parecería que el rojo es un color cálido, y el azul, frío. El amarillo puro parecería también ser frío, pero de esto se tiene aún menos certeza. Los dos términos parecen adquirir su significación característica cuando se refieren a la desviación de un color dado en la dirección de otro color. Un amarillo o rojo azulados tienden a ser fríos, como también un rojo o un azul amarillentos. Por el contrario, un amarillo o azul rojizos parecen cálidos. Lo que sostengo es que el que determina el efecto

no es el color principal, sino el color que se desvía ligeramente de él. Esto nos llevaría al resultado, acaso inesperado, de que un azul rojizo parece cálido., mientras que un rojo azulado parece frío. La mezcla de dos colores parejamente equilibrados no manifestaría claramente el efecto. El verde, mezcla de amarillo y azul, se aproximaría más al frío, mientras que las equilibradas combinaciones del rojo con el azul para dar el púrpura, y con el amarillo, para dar el anaranjado, tenderían a la neutralidad o a la ambigüedad. (Arnheim, 1970, pág. 303).

Encontramos variedades de contrastes de colores pero he aquí lo que señala Itten:

1. Contraste del color en sí mismo
2. Contraste claro-oscuro
3. Contraste caliente-frío
4. Contraste de los complementarios
5. Contraste simultáneo
6. Contraste cualitativo
7. Contraste cuantitativo". (Arte del color, pág. 33)

La tensión es una sugerencia de fuerza que se evidencia en las direcciones de las formas, Arnheim nos ejemplifica:

Cuando decimos que se ve movimiento, generalmente queremos decir con ello que algo se traslada. En los objetos físicos, tal desplazamiento puede observarse ya sea directamente, como en el caso de un pájaro en vuelo, o bien indirectamente, como, por ejemplo, cuando, la luna parece elevarse sobre el horizonte. También

puede verse movimiento donde físicamente no lo hay. Las figuras del cinematógrafo son un ejemplo. También lo son las sensaciones llamadas autocinéticas: debido tal vez a la tensión muscular de los ojos, una pequeña luz brillante en un cuarto oscuro parece ejecutar una danza errática. Cualquiera que sea el origen del percepto, en todos estos casos se ve locomoción. (Arnheim, 1970, pág. 371)

Con ésta tesis quiero lograr sensibilizar al público en general ya que hoy en día las personas no valoran las expresiones de éstas, el entrenamiento de la mano se facilita en cursos donde se enseñan las habilidades elementales en la artesanía, pero no se reconoce el papel integral de la mano en la evolución y en las diferentes manifestaciones de la inteligencia humana. Juhani Pallasmaa es un gran escritor, fue el que me llamó la atención porque nos dice que las manos nos ayudan a entender la esencia más íntima de la materia, nos aclara también que la mano capta la cualidad física y la materialidad del pensamiento y la convierte en una imagen concreta. En el arduo proceso de proyecto, la mano a veces toma las riendas en el sondeo de una visión, con un vago presentimiento de que finalmente se convertirá en un boceto, en una materialización de una idea.

Consideramos la mano como un miembro banal y evidente de nuestro cuerpo, pero de hecho se trata de un instrumento de precisión prodigioso que parece tener su propio entendimiento, su voluntad y sus deseos. A menudo incluso parece ser tanto el origen como la expresión del placer y de la emoción. Los movimientos y los gestos de la mano son expresiones del carácter de la persona en la misma medida que lo son la cara y los rasgos corporales. Las manos también tienen sus características y rasgos únicos; tienen una personalidad propia. Incluso revelan la ocupación y el oficio de alguien; pensemos en las robustas manos de un trabajador de la siderurgia o de un herrero, las manos a menudo mutiladas de un ebanista, las manos de un zapatero, encallecidas y agrietadas por el manejo de las sustancias propias del oficio, las manos que hablan elocuentemente de un artista de la pantomima, o las delicadas, absolutamente precisas y rápidas manos de un cirujano, un pianista o un mago. Las manos son órganos genéricos característicos del homo sapiens, pero al mismo tiempo son elementos únicos. Imaginemos la

mano de un niño llena de excitación y de una curiosidad torpe e inocente, y la mano casi inútil de una persona mayor deformada por el trabajo duro y por el reumatismo de las articulaciones.

2.3. MARCO CONCEPTUAL

Automatismo psíquico: La expresión se refiere al proceso de creación basado en el psicoanálisis de Freud, en el que el pintor se encuentra con la ausencia de control sobre la razón y las preocupaciones de orden estético, como condición ideal para el acto mental.

Canicas: Juego de niños en el que hay que hacer rodar estas bolitas con la presión que hacen el dedo índice y el pulgar, golpear una con otra y meterlas en un agujero, según ciertas reglas.

Dadá: Término de resonancias infantiles que los dadaístas adoptaron como emblema.

Energúmeno: Persona intemperante, furiosa, frenética, que no puede dominar su desequilibrio nervioso.

Garras: Son las uñas largas y afiladas que presentan las aves, está adaptada para ayudar en la caza de su presa.

Iconoclasta: Seguidor de una corriente que en el siglo VIII negaba el culto a las imágenes sagradas, las destruía y perseguía a quienes las veneraban.

Insecto tornillo: Este gusano se penetra en la piel y deja allí la larva de una mosca azulada causando en la piel dolor.

Omnipotencia: Es un término que usamos cuando queremos dar cuenta que alguien o algo dispone de un poder ilimitado y absoluto, del cual normalmente hacen uso para por ejemplo imponer sus ideas, pensamientos a los demás.

Onírico: Actividad mental que se manifiesta en un síndrome de confusión que está especialmente caracterizado por alucinaciones visuales, que pueden indicar una disolución parcial o completa con la conciencia y la realidad

Paloma: Es el símbolo del candor, la sencillez y la inocencia y, especialmente de la correcta paz o la armonía, representa al Espíritu Santo, ya que en el nuevo testamento desciende desde los cielos con apariencia de paloma sobre Jesucristo en el momento en que éste es bautizado.

Traje: Ropa exterior o indumentaria de una persona, representando a una danza.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO

PROCESO DE SEGMENTACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

3.1. INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PARA PROCESOS CREATIVOS POR EL CONJUNTO DE EXPRESIONES

3.1.1. VALORACIÓN PRAGMÁTICA

	ESPECTADOR			
	GENERO	EDAD	CREENCIAS	CONTEXTO ACADÉMICO
PRAGMÁTICA	Femenino Masculino	Sin restricción	Todo contexto	Todo contexto

Va dirigido a ambos sexos, sin restricción de edad, creencias de todo contexto y a todo contexto académico.

3.1.2. VALORACIÓN PARADIGMÁTICA

A. Categorización valorativa gráfica

CATEGORIZACIÓN PARADIGMÁTICA			
PARADIGMA DIFERENCIAS	IDEAS ARTICULADAS ELEMENTOS QUE TIENEN ENTRE SÍ ALGO EN COMÚN SIMILITUDES		
Categoría 1 Manos de niños			
Categoría 2 Manos de jóvenes			
Categoría 3 Manos de adultos			
Categoría 4 Manos de adoración			

3.1.3. TABLA DE UNIDADES

ENTRE TUS MANOS Y LAS MÍAS			
Título: Succionando Cuadro Nro. 1	Título: Puro Cuadro Nro. 2	Título: Amor Infinito Cuadro Nro. 3	Título: Napa Napa Cuadro Nro. 4
Título: Mi pasión Cuadro Nro. 5	Título: Entre el Arco Iris Cuadro Nro. 6	Título: Entre Nos Cuadro Nro. 7	Título: Pudriéndome Cuadro Nro. 8
Título: ¿Por siempre y para siempre? Cuadro Nro. 9	Título: Peligro Cuadro Nro. 10	Título: Duele Cuadro Nro. 11	Título: Dios te salve María Cuadro Nro. 12

3.1.4. TABLA DE CATEGORIZACIÓN

	CATEGORIZACIÓN	SIMILITUDES			
DIFERENCIAS	1ra. Categoría Manos de niños	Succionando	Amor Infinito	Napa Napa	
	2da. Categoría Manos de jóvenes	Mi pasión	Pudriéndome	Entre el Arco Iris	
	3ra. Categoría Manos de adultos	Entre Nos	Peligro	Duele	¿Por siempre y para siempre?
	4ra. Categoría Manos de adoración	Puro	Dios te salve María		

3.1.4.1. PRIMER NIVEL DE INVESTIGACIÓN: CATEGORIZACIÓN (SIMILITUDES)

a) Primera categoría: Manos de niños

Esta categoría relata las vivencias de los niños desde su nacimiento, son amantados y cuidados por sus padres, recibiendo amor, respeto, cariño, protección, comprensión y paciencia, así mismo relata la diversión y delicadeza que tienen los niños al jugar, por ejemplo el juego de las canicas.

- **Succionando:** Habla de la confianza y la seguridad que tienen los bebés cuando maman, ellos no pueden sostener o agarrar las cosas pero si pueden agarrar la teta de su mamá.
- **Amor infinito:** Habla del amor puro, verdadero e infinito que hay entre una madre y su hijo, una madre siempre estará protegiendo, dando cariño, comprendiendo, y teniendo mucha paciencia a su hijo, ese es el verdadero amor.
- **Napa Napa:** En esta obra de arte los niños están jugando con las canicas y algunos de sus dedos están convirtiéndose en garras, cuando los niños juegan ellos lo hacen con mucha delicadeza y sutileza, si sus tiros fueran burbujas no serían capaz de reventarlas.

b) Segunda categoría: Manos de jóvenes

Aquí se relatan los acontecimientos importantes de la vida de un joven, primero se muestra haciendo lo que le gusta (en este caso pintar) y de la

misma manera se ve como es absorbido por la sociedad y dejándose llevar por los malos vicios sin importarle cuánto daño se hace interiormente y por ultimo nos relata la diversión que los jóvenes tienen, disfrutando de la vida de una manera más tranquila a diferencia de la anterior.

- **Mi pasión:** Se ve la mano de un artista pintando una obra de arte enrollado por una serpiente, esto significa que el artista es sabio, la serpiente representa la sabiduría.
- **Pudriéndome:** En esta obra de arte relato la vida de un joven que cree tener la felicidad completa, fumando, bebiendo, y derrochando su dinero en vanidades de la vida, cree que con el dinero conseguirá su felicidad, pero no se da cuenta que interiormente se está dañando.
- **Entre el arco iris:** Habla de la diversión sana que algunas personas tienen, sobre todo los jóvenes, el de danzar en alguna fiesta del departamento del Cusco, en este caso es la danza saqra, su traje es multicolor, lo que significa la alegría y diversión que hay en dicha danza.

c) **Tercera categoría: Manos de adultos**

En esta categoría se relata los acontecimientos importantes de las personas adultas. El trabajo en equipo y la confianza que hay entre los amigos, comprometerse y entregar una anillo a alguien es demostrar el amor que uno siente por el otro, confiar en un amigo quien en un principio

se muestra amable como la zanahoria, pero después se convierte en serpiente muy peligrosa, así mismo el hombre se dedica a trabajar esforzándose para lograr conseguir lo que desea.

- **Entre nos:** Esta obra nos relata la amistad que hay entre amigos, el trabajo en equipo que pueden tener, la fidelidad y confianza que hay en esa amistad.
- **Peligro:** Cocinar es muy peligroso, el cuchillo en si es peligroso, al igual que cuando conocemos a algunas personas, al inicio se muestra amable como la zanahoria pero después muestra su lado negativo como se ve en la obra de arte la transformación de la zanahoria en serpiente que también demuestra peligro.
- **Duele:** En esta obra se muestran unas manos que agarran el martillo y el clavo que representa el trabajo, el martillo golpea al clavo que este a su vez golpea al corazón y lo lastima, esta obra expresa el trabajo que realizan las personas para conseguir lo que anhelan (la persona a quien aman) y para lograr conseguirlo se necesita esfuerzo y sacrificio, por ende se sufre, unos lo logran pero otros no. El amor duele.
- **¿Por siempre y para siempre?:** Comprometerse con alguien es demostrar el amor que siente por la otra persona, eso relata esta obra de arte, decidirse y decirle a la otra persona que la ama y que está dispuesto a pasar el resto de su vida con ella entregándole un anillo de compromiso y deseando casarse pronto.

d) Cuarta categoría: Manos de adoración

Dios es parte de la vida de una persona, es por eso que cuando nacemos nos bautizamos para hacernos hijos de él y cuando estamos en la tercera edad le rezamos y le rogamos que nos abra la puerta del cielo y perdone nuestros pecados y así entrar a su reino.

- **Puro:** En esta obra se relata el bautismo de un niño acompañado de las personas que lo aman, el sacerdote, quien es un intermediario lo está bautizando echándole agua bendita que significa pureza, de un jarrón que está convirtiéndose en paloma blanca el cual representa al espíritu santo.
- **Dios te salve Maria:** Así como cuando nos bautizamos nos convertimos en hijos de Dios, cuando se llega a la tercera edad las personas también desean ir a su reino para tener la vida eterna, es por eso que oran y rezan el Santo Rosario constantemente para que sus pecados sean perdonados y sean aceptados en el cielo, ellos creen que la oración es la llave para entrar al reino de los cielos.

3.1.4.2. SEGUNDO NIVEL DE INVESTIGACIÓN: CATEGORIZACIÓN (DIFERENCIAS)

a) Codificación axial

Categoría 1: Manos de niños

- **¿A qué se refiere la categoría?**

Se refiere a las expresiones de las manos de los niños

- **¿Cuál es su naturaleza y su esencia?**

Su naturaleza: las manos son un elemento físico que expresan sentimientos, emociones y los usan para jugar y dar cariño.

Su esencia es la inocencia que tienen los niños al jugar.

- **¿Qué nos dice la categoría?**

Nos habla sobre las expresiones de las manos de los niños, las manos en general expresan muchos sentimientos y más de los niños, quienes son muy inocentes y sinceros.

- **¿Cuál es su significado?**

Inocencia y delicadeza de niños.

Categoría 2: Manos de jóvenes

- **¿A qué se refiere la categoría?**

Se refiere a las expresiones de las manos de los jóvenes,

- **¿Cuál es su naturaleza y su esencia?**

Su naturaleza: las manos son un elemento físico que expresan sentimientos, emociones y los usan para divertirse, trabajar, transmitir cariño, entre otros.

Su esencia son las cosas que pasan en esa etapa de su vida (enamorarse y divertirse).

- **¿Qué nos dice la categoría?**

Nos dice que cuando somos jóvenes nos arriesgamos a enfrentar a la sociedad llena de cosas negativas como también positivas, algunos se dedican de lleno a seguir una carrera profesional, otros se dejan llevar por los malos vicios, así cada joven toma sus propias decisiones.

- **¿Cuál es su significado?**

Diversión buena y a veces mala que pasan los jóvenes.

Categoría 3: Manos de adultos

- **¿A qué se refiere la categoría?**

Se refiere a las expresiones de las manos de adultos

- **¿Cuál es su naturaleza y su esencia?**

Su naturaleza: las manos son un elemento físico que expresan sentimientos, emociones y los usan para demostrar su amor y trabajar.

Su esencia es el amor y las decisiones que toman para su vida futura.

- **¿Qué nos dice la categoría?**

Nos habla sobre las decisiones que toman y las actividades que realizan de adultos.

- **¿Cuál es su significado?**

Madurez de los adultos.

Categoría 4: Manos de adoración

- **¿A qué se refiere la categoría?**

Se refiere a las expresiones de las manos que están en adoración

- **¿Cuál es su naturaleza y su esencia?**

Su naturaleza: las manos son un elemento físico que expresan sentimientos, emociones y los usan para orar, adorar y dar cariño.

Su esencia es Dios

- **¿Qué nos dice la categoría?**

Nos habla sobre como Dios influye en tu vida, desde el momento que nacemos hasta los últimos días que vivimos, y cuán importante son nuestras manos para poder adorarlo.

- **¿Cuál es su significado?**

Que Dios siempre está la vida de las personas, desde que nacen hasta que mueren.

3.1.5. RESUMEN DE LA RELACIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS

La primera categoría tiene relación con la segunda porque son etapas de la vida, nacemos, crecemos, jugamos y dejamos de ser niños, después pasamos a ser jóvenes y experimentamos muchas cosas y empezamos a tomar decisiones para formalizar nuestra vida, cuando se llega a la adultez seguimos tomando decisiones para nuestra vida, a quien tener como amigo y a quien no, decidimos con quien pasar el resto de nuestras vidas y superar todo obstáculo que se presente acompañados de Dios, quien nos iluminará, y cuando llegamos a la tercera edad rezamos y le rogamos que nos abra la puerta del cielo y perdone nuestros pecados para así entrar a su reino así como al nacer nos bautizamos para hacernos sus hijos. Toda nuestra vida está relacionada con Dios, pues nos bautizamos para ser sus hijos y en todas las cosas que pasamos en nuestra niñez, juventud, adultez y vejez lo tomamos en cuenta.

3.1.6. INSTRUMENTO DE VALORACIÓN SOCIAL Y DEL ARTISTA

NOMBRE DEL ARTISTA: Marilyn Cotrado Pauro		
Exposición de Arte: “Entre tus manos y las mías”		
	TIPO DESCRIPCIÓN	
Componentes Personales		
Tiempo y Contexto	Me considero artista porque me gusta la creatividad, nací con ese don y me forme en la ESABAC. A un inicio mis padres se opusieron a la decisión que tome de estudiar arte, pero después lo entendieron y me apoyaron. Los 5 años que estudié en la escuela no fueron suficientes para aprender todo sobre el arte. Durante el tiempo que estuve en la escuela aprendí bastante, pero también me regí a las normas de la institución y no me permitió crecer mi creatividad, ahora estoy dispuesta a crecer como artista y ser única y conseguir mi propia pincelada.	
Psicológicos (Personalidad)	1. Temperamento 2. Carácter, actitud	Soy una persona muy alegre pero a la vez renegona, me gusta tener muchas amistades pero no me gusta perderlas. Me agrada ayudar a los demás siempre y cuando lo necesiten, no tengo una respuesta negativa. Así mismo soy una persona que se resiente muy rápido pero momentáneo, soy un orgullosa y a veces engreída, pero soy muy feliz.
Académicos	Lo académico lo aprendí de la ESABAC, temas como perspectiva, teoría del color, composición, historia del arte, psicología del arte y otros.	
Componentes Sociales		
Ideológicos	Soy católica, algunos años atrás me metí de lleno a la iglesia, fui catequista, me gustaba hablar de Dios a jóvenes y niños. Pienso que aún hay esperanzas en Dios para cambiar nuestra sociedad con valores, respeto la ideología de los demás y recibir respeto.	
Políticos	Perdí la confianza en los políticos, ya no creo en ellos, siempre nos llenan de mentiras, solo creo en el cambio de cada persona en superarse cada día.	

3.2 RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN

DISCURSO CRÍTICO

3.2.1. VALORACIONES DE SEMIÓTICA Y ESTRUCTURA ARTÍSTICA (DIMENSIONES ESTÉTICAS)

3.2.1.1. CUADRO 1. SUCCIONADO

En el cuadro se aprecia el rostro de un bebé tierno que está mamando, connotando pureza física y espiritual en una interpretación real, la mano del bebé está sujetando un asa de un biberón que está incrustado en el seno, el seno es mamado por el bebé. La mano del bebé tiene una cinta de color blanco con los datos personales inscritos: 101316 Gonzalo Zafiro,

el cual es la identidad del bebé interpretado oníricamente. En el ojo del bebe se ve el reflejo de los ojos de su madre con una mirada fija. La mano y el rostro del bebé tiene una relación de pertenencia, y con el asa la mano tiene una relación de seguridad, ya que el bebé se siente seguro de sujetar y tener en sus manos su alimento, la mano del bebé también tiene una relación filial con el reflejo de los ojos de su madre. La mano, el pecho, el rostro del bebé y el asa connotan amamantamiento.

El género de esta obra de arte es contemporánea, ya que en la imagen apreciamos a un bebé que está mamando, agarrando un asa de un biberón que esta incrustado al seno de su madre y se encuentra en la categoría de lo sublime porque en el cuadro se muestra un bebé muy tierno, la técnica que se utilizo es mixta, entre pasteles, acrílicos, lápices de color, entre otros sobre MDF de 4 mm de grosor, con la medida de 1.30 m de altura por 1.06 m de ancho, pertenece al estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de la ilusiones.

El cuadro esta proporcionado entre elementos naturales y artificiales, el tamaño del asa guarda proporción con el tamaño del pecho y la mano, guardando armonía, de igual manera el reflejo de los ojos esta proporcionado al tamaño del iris del ojo del bebé. El equilibrio entre masas se da en el seno que está al lado superior izquierdo y el bebé se encuentra al lado inferior derecho, lo cual genera equilibrio, y cromáticamente los colores claros de la figura son contrapuestos por el color oscuro del fondo que equilibra la composición. Las formas del primer plano se aprecian con claridad por la buena iluminación y cercanía, el fondo no, por las formas abstractas y los colores agrisados, esto genera perspectiva.

Morfológicamente la iluminación es natural y cenital, iluminando el pecho, el rostro y la mano del bebé, en el cuadro apreciamos que las líneas del borde y los círculos que se encuentran en el pecho y en el asa generan textura visual y la piel del bebé tiene textura suave. La línea que contornea al bebé es clara y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo claramente del fondo, los colores del cuadro son policromos, en este cuadro se utiliza los colores claros en el bebé y el pecho, en el fondo se ve colores oscuros con un ritmo cromático en las líneas onduladas, los puntos de distintos tamaños que se encuentran en el borde del seno y los otros puntos que se encuentran en el asa del seno.

La obra de arte es ideal, el rostro del niño, su mano, el seno de su madre, y el texto en la cinta de la muñeca son reales, la manija azul tiene un valor onírico, el fondo del cuadro de color negro es abstracto. El cuadro tiene una interpretación conceptual, el bebé a esa edad no puede sujetar cosas, pero si puede sujetar muy bien el seno de su madre para poder mamar como si estaría agarrando el asa de un biberón.

3.2.1.2. CUADRO 2. PURO

En el cuadro se aprecia a un bebé inocente y puro que está entre los brazos de sus padres, quienes acarician sus manitas, el bebé está recibiendo el sacramento del bautizo con una interpretación real. Se aprecia también las manos de un sacerdote que está agarrando un jarro de metal, el cual está convirtiéndose en paloma de color blanco, derramando agua por su pico hacia la cabeza del bebé con una interpretación no convencional. La mano del sacerdote y la paloma tienen una relación de santidad, ya que el sacerdote en el sacramento se convierte en Dios y la paloma representa al espíritu santo, el bebé y las manos de su padre tienen una relación de paternidad. Se denota las

manos de un sacerdote, una paloma, agua y un bebé y se connota un bautismo.

El género de esta obra de arte es contemporáneo, en la imagen se aprecia la representación de un bautismo, el jarro está convirtiéndose en paloma, el cual está echando agua bendita por su pico. Esta obra está categorizada en lo sublime, ya que se muestra una escena sublime, donde el niño es tierno y está bautizándose, recibiendo al espíritu santo, quien está siendo sujetado cariñosamente por sus padres, el cuadro está realizado con la técnica mixta, se utilizó pasteles, acrílicos y plumas de aves, sobre MDF con grosor de 4 mm, con una medida de 1.30 m x 1.06 m, con un estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones. Los elementos naturales y artificiales están proporcionados entre sí, el tamaño de la paloma guarda proporción con el tamaño del jarro haciendo que estos armonicen, así mismo se aprecia el equilibrio de masas en el bebé y las manos de sus padres, tales elementos incrementan el peso visual de la derecha a la izquierda, donde se encuentra la paloma y las manos del sacerdote, cromáticamente el equilibrio se ve en los colores claros de las figuras del primer plano que están equilibrados con el terno oscuro de una persona que se encuentra en el fondo. En el primer plano se muestran los elementos con colores claros y el fondo es de colores agrisados, generando perspectiva, la iluminación es natural, mostrando la forma de las manos y el rostro del bebé con claridad, las líneas del fondo generan textura visual, que es el terno de una persona, así mismo la paloma blanca está rellena de plumas de un ave, el cual no solo genera textura visual, sino también táctil.

El contorno que delinea al bebe y a las manos que lo sujetan en el primer plano es claro y permite visibilizar los elementos distinguiéndolos de los demás, el terno de la persona que se encuentra en el segundo plano también está delineado, permitiendo también visibilizar el elemento pero no con mucha claridad. Los colores de los elementos del primer plano son claros, entre rojos, naranjas, amarillos y blanco, los cuales armonizan. Los colores del cuadro es policromo, son claros los colores del primer plano con intensidad lumínica en las manos de las personas y en el rostro del bebé y el fondo tiene colores oscuros. Encontramos ritmo en la sucesión de las plumas del ave, así mismo en las líneas de terno que se encuentra en el fondo. Todos los elementos del cuadro son ideales excepto el jarro que está convirtiéndose en paloma. El cuadro tiene una interpretación conceptual, el bebé está recibiendo el sacramento del bautismo a través de ese sacramento está recibiendo al espíritu santo y convirtiéndose en hijo de Dios.

3.2.1.3. CUADRO 3. AMOR INFINITO

En el cuadro se aprecia la mano de un niño agarrándose de la mano de su mamá tiernamente en una interpretación real, así mismo se aprecia textos inscritos que dicen: protección, amor, cariño, comprensión y paciencia, que significa amor incondicional, sobre una cinta de color celeste enrollándose entre las dos manos, esto en una interpretación onírica. La mano del niño con la mano de la mujer tiene una relación de maternidad, se denota la mano del niño, de la mujer, una cinta y letras inscritas y se connota un instinto maternal y amor.

Esta obra de arte pertenece al género contemporáneo, ya que se aprecia las manos de dos personas enlazados por una cinta, pertenece a la categoría de lo sublime, la mano de la madre que está agarrando a su hijo es muy sublime, demuestra amor, protección y confianza, fue realizado en técnica mixta, utilizando pasteles, acrílicos, lápices de colores, entre otros sobre MDF de 4 mm de grosor, con una medida de 1.30 m x 1.06 m en el estilo surrealista, porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

Los elementos del cuadro están proporcionados entre elementos naturales y artificiales, la cinta que se enrolla en las manos esta proporcionado de acuerdo al tamaño de las manos generando armonía. La mano de la madre incrementa el peso visual del centro a la derecha superior y de igual manera la mano de niño incrementa el peso visual del centro al lado inferior izquierdo, equilibrando las masas, cromáticamente el equilibrio se da en los colores de las manos que son contrapuestos por el color oscuro del fondo. Los elementos del primer plano están detallados e iluminados, mientras que los elementos del fondo no están iluminados con la misma intensidad, esto genera perspectiva, la iluminación en la obra de arte es natural y de acuerdo a la posición la luz es lateral, se aprecia la textura suave de la piel, así mismo los puntos y las figuras abstractas del fondo generan textura. El contorno que delinea las manos del niño y su madre es claro y permite visibilizar los elementos distinguiéndolos del fondo, al igual que la cinta que está enrollándolos. Los elementos del cuadro están cromáticamente armónicos, se manifiesta por el destaque de la carnación cálida contrastado por colores

complementarios, si hablamos de color de este cuadro hablamos de policromía, las manos son de colores claros entre naranjas, amarillos, rojos y ocre bastante iluminados y en el fondo se utilizó el color azul de Prusia agrisado con elementos abstractos de colores agrisados. La cinta tiene un ritmo envolvente y las formas humanas se enlazan en un contraste de pigmentación de la piel.

El cuadro es ideal porque la cinta tiene inscrito letras, está enrollándose en las manos y pasando por el interior de la piel, tiene una interpretación conceptual, las manos del bebé y su madre que están enrollados por una cinta expresa todo el amor, protección, cariño, comprensión y paciencia que la madre tiene hacia su hijo.

3.2.1.4. CUADRO 4. NAPA NAPA

En esta obra de arte se aprecia las manos tiernas y delicadas de dos niños que están jugando con unas canicas, éstas están colocadas en el piso y dentro de unas líneas que ellos lo llaman ollas, también se aprecia burbujas de colores variados, algunos de los dedos de los niños se están convirtiendo en garras de aves. Las manos de los niños y las canicas tienen una relación de infancia, las garras y las burbujas tienen una relación de delicadeza, ya que los niños agarran de una manera muy delicada las canicas que serían incapaces de reventar las burbujas. Se denota las manos de niños con unas canicas y se connota un juego infantil.

Pertenece al género contemporáneo, en la obra de arte se aprecian las manos de dos niños jugando con canicas que a su vez son burbujas y

algunos de sus dedos están convertidos en garras de un ave, esta categorizado en lo fantástico, los dedos de las manos de los niños que se están convirtiéndose en garras que es algo fantástico, tiene la sensación de alegría, diversión, delicadeza y entre otros. El contenido es irreal, fue creado en técnica mixta, se utilizó pasteles, acrílicos, lápices de color, entre otros sobre MDF con un grosor de 4 mm y una medida de 1.30 m x 1.06 m, perteneciente al estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

El tamaño de las garras están proporcionadas al tamaño de las manos al igual que las burbujas están proporcionadas al tamaño de las canicas. Hay equilibrio de masas, las manos que están en la parte superior izquierdos son contrapuestas por las otras manos que se encuentran en la parte inferior derecho, y cromáticamente los colores claros de las manos contrarrestan el peso visual con el fondo equilibrándolos. Las manos que están en el primer plano están bien detalladas, mientras que el piso del fondo no está bien detallado, generando perspectiva, la iluminación es natural y de acuerdo a la posición la luz es cenital, se aprecia la textura suave de la piel por el uso de los pasteles, así mismo encontramos textura en el fondo, que está cubierto de tierra, arena y piedras pequeñas. El contorno que delinea las manos es claro y permite visibilizar estos elementos distinguiéndolo claramente del fondo. Así mismo cromáticamente podemos apreciar la armonía que hay entre los colores claros de la piel con el fondo, el color es policromo, las figuras de la imagen son de colores claros y cálidos, muy iluminados, entre naranjas, amarillos, rojos y entre otros. En la obra de arte también podemos apreciar ritmo

expresivo en la sucesión de las canicas que están en la parte inferior. El cuadro es ideal, ya que los dedos de las manos de los niños se están convirtiendo en garras al igual que las canicas se están convirtiendo en burbujas, el fondo pintado con tierra natural con incrustaciones de piedras es abstracto y conceptualmente los niños cuando juegan lo hacen de una manera concentrada y delicada, que por más que tengan garras no serían capaces de reventar las burbujas.

3.2.1.5. CUADRO 5. MI PASIÓN

Se aprecia una mano de una joven agarrando un pincel y pintando, el pincel es de color amarillo y se está convirtiendo en serpiente, la serpiente es de color verde y está enrollándose en la mano en una interpretación onírica, la mano está pintando un cuadro, en él se aprecia la imagen de la cabeza de una serpiente mordiendo a un sapo, está en proceso de pintado, y este cuadro está sobre un caballete de madera de color siena, en una interpretación real. La mano tiene una relación de sabiduría con la

serpiente y con el pincel tiene una relación de trabajo. Se denota una mano, un pincel, un cuadro, un caballete y se connota arte.

Esta obra de arte pertenece al género contemporáneo porque se aprecia la mano de una artista pintando con un pincel que está convirtiéndose en serpiente, pertenece a la categoría de lo fantástico ya que la obra de arte no tiene naturalidad y es irreal, realizado en técnica mixta, con pasteles, acrílicos, entre otros sobre MDF con un grosor de 4 mm y una medida de 1.30 m x 1.06 m, con un estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

La proporción se da entre elementos naturales y artificiales, el tamaño de la serpiente está proporcionado al tamaño de la mano y el pincel, el equilibrio por masas se ve en la mano que tiene enrollada una serpiente que se encuentra en la parte inferior, el cual es contrapuesto por el cuadro que se encuentra en la parte superior izquierdo y cromáticamente los colores claros de la mano incrementan el peso visual del centro. Las formas del primer plano se aprecian con claridad por la iluminación que tiene, mientras que el fondo es oscuro y abstracto, generando perspectiva. La iluminación en esta obra de arte es mixta, la luz natural por la posición es cenital y la artificial es lateral, y por ende las formas se perciben de mejor manera, también en la obra podemos apreciar la textura de la piel que es suave por el uso de los pasteles y las formas irregulares que ésta tiene. Se aprecia que el contorno que delinea la mano y la serpiente es claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo claramente de los demás, el cuadro y el caballete no tienen tan claro su delineado, pero si permite ver sus formas respecto al fondo. Cromáticamente los colores

están guardando armonía, el color verde de la serpiente se complementa con algunos tonos rojos de la mano, los colores de las manos son claros entre colores naranjas, rojos, amarillos y entre otros, el fondo es oscuro. La serpiente que se enrolla en la mano genera ritmo al igual que los puntos que hay en el fondo.

El cuadro es ideal porque el pincel se está convirtiendo en serpiente, el fondo es abstracto por el color agrisado, con los puntos de colores que no son reales, conceptualmente este cuadro representa a un artista que es sabio e inteligente para crear sus obras de arte.

3.2.1.6. CUADRO 6. ENTRE EL ARCO IRIS

Se aprecia la mano suave de una joven, quien está sujetando un bastón multicolor con encajes, con el cual está bailando, se aprecia también parte del traje que la joven está usando, el traje también es multicolor con encajes, perteneciente a la danza Saqra, en el fondo se ve las manos de bailarines de distintas danzas, se aprecia las manos con guantes negros de la danza negrillos, manos con guantes de lana de la danza Qhapaq Qolla sujetando e hilando con una rueca pequeña un pedazo de lana de oveja, mano de la danza de Saqra León, mano de la danza Majeños,

sujetando una botella de vino y por último la mano de la danza P'asña Coyacha, sujetando una candunga, todo esto en una interpretación real.

La mano que está en el primer plano y el bastón tiene una relación de ritmo y poder de mando, el traje con el bastón tienen una relación de unidad. Se denota una mano, un traje, un bastón y se connota una danza.

Esta obra de arte pertenece al género contemporáneo porque se aprecia parte de una persona que esta con un traje de una danza sosteniendo un bastón, el cual tiene decorados en alto relieve, pertenece a la categoría de lo bello ya que nos muestra la belleza del traje multicolor, con una bella composición realizado en técnica mixta, con pasteles, acrílicos, incrustaciones de encajes, entre otros sobre MDF con un grosor de 4 mm, con las medidas, 1.30 m x 1.06 m en un estilo surrealista, porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

Los elementos del fondo están armoniosamente proporcionados en relación a la figura del primer plano, el equilibrio se da por masas, el bastón, la mano y el traje incrementan el peso visual del centro a la izquierda y cromáticamente los elementos del primer plano están bien detallados, mientras que los elementos que están en el fondo están difuminados y los colores están agrisados, lo cual no permite visibilizarlos claramente. Los elementos del primer plano están bien detallados, mientras que los elementos que están en el fondo están difuminados y los colores están agrisados, lo cual no permite visibilizarlos claramente generando perspectiva. La iluminación en esta obra de arte es natural y por su posición es cenital y la luz de las figuras del fondo son laterales y

cenitales. Se aprecia textura suave de la piel por el uso de los pasteles, así mismo por los encajes del traje y el decorado del bastón se aprecia textura táctil. El contorno que delinea la mano sujetando el bastón que está en el primer plano es claro y permite visibilizar claramente distinguiéndolo de los demás elementos.

Las manos que se encuentran en el segundo plano no son claramente delineados, son imprecisos sugiriendo la pérdida de nitidez de las imágenes, cromáticamente los colores en esta obra guardan armonía, entre rojos, anaranjados y amarillos complementándose con colores verdes y violetas, el cuadro tiene una variedad de colores entre cálidos y fríos en el primer plano y en el fondo los colores son diluidos. Encontramos ritmo en la sucesión de colores que hay en el bastón y en los decorados del traje. Y finalmente es ideal porque el tamaño de las manos del fondo es pequeño en relación a la figura del primer plano.

3.2.1.7. CUADRO 7. ENTRE NOS

Se aprecia las manos de dos amigos dándose un fuerte apretón, el dedo medio de la mano que está en el lado izquierdo está convirtiéndose en una hormiga de color amarillo y naranja, el dedo pulgar de la mano que está en el lado derecho está convirtiéndose en perro, de color negro y cerrando los ojos apreciándose solamente su cabeza, todo esto en una interpretación onírica. Las manos tienen una relación de comunicación y confianza con la cabeza del perro y con la hormiga tiene una relación de eficiencia. Se denota manos, cabeza de perro y una hormiga que connotan fidelidad, lealtad y trabajo en equipo.

Esta obra de arte está dentro del género contemporáneo ya que está mostrándonos un apretón de manos de amigos, uno de los dedos está

convirtiéndose en un perro y el otro en una hormiga, pertenece a la categoría de lo fantástico porque las figuras son irreales, realizados en técnica mixta, con pasteles, acrílicos, entre otros sobre MDF, con un grosor de 4 mm y una medida de 1.30 m x 1.06 m, con un estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

Los elementos están proporcionados entre sí, el tamaño de la cabeza del perro está proporcionado armoniosamente en relación al tamaño de los dedos de las manos al igual que la hormiga, el peso visual está en el centro, generando equilibrio de masas, los colores claros de las manos incrementan el peso visual de la obra de arte, equilibrándolo cromáticamente. En cuanto a la perspectiva, los elementos del primer plano están bien detallados, mientras que los elementos del fondo no lo están, la iluminación es natural y por la posición la luz de esta obra de arte es cenital, mostrando la forma con más claridad. Se aprecia la textura suave de las manos, también lo encontramos en el fondo donde se aprecia la superposición de hojas. El contorno que delinea a las manos es claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo del fondo, las hojas que están al fondo no son imprecisas, sugiriendo la pérdida de nitidez de las imágenes, los elementos están cromáticamente armoniosos, en las manos hay toques de colores rojos y naranjas y se complementa con el fondo de las hojas donde hay una variedad de colores verdosos, los colores de esta obra de arte son claros, sin mucha intensidad lumínica, encontramos ritmo en la superposición de las hojas que se encuentran en el fondo.

La mano que tiene el dedo convirtiéndose en cabeza de perro y la otra que tiene el dedo convirtiéndose en una hormiga no es ideal. La obra de arte tiene una interpretación conceptual, significan que los amigos son fieles, leales y trabajan en equipo.

3.2.1.8. CUADRO 8. PUDRIÉNDOME

Se aprecia a un joven que usa lentes y está fumando un cigarro, este cigarro está convirtiéndose en un insecto de color blanco, llamado tornillo, el joven tiene heridas que se están pudriendo en su rostro y su mano, así mismo él lleva un anillo en su dedo anular de oro con una piedra preciosa incrustada. La mano tiene una relación de vanidad con el anillo y con el cigarrillo tienen una relación de adicción, el insecto y el cigarrillo tienen una relación de peligro. Se denota un cigarro y un insecto y se connota que son peligrosos y dañinos para la salud.

Se encuentra dentro del género contemporáneo ya que en el cuadro se ve a un joven que está fumando un cigarrillo que a su vez éste se convierte en un insecto llamado tornillo, pertenece a la categoría de lo abyecto porque se aprecia el rostro de una persona de sexo masculino que está pudriéndose, realizado en técnica mixta, con pasteles, acrílicos, lápices de color y entre otros sobre MDF, con un grosor de 4 mm y una medida de 1.30 m x 1.06 m con un estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

La proporción se da entre los elementos naturales y artificiales, el tamaño del insecto está proporcionado al tamaño del cigarro. La mano, el cigarrillo y el rostro incrementan el peso visual del centro a la derecha equilibrando las masas, los colores cálidos de las figuras de la derecha son contrapuestos por los colores oscuros del lado izquierdo, generando equilibrio cromático. La imagen del primer plano está bien detallada, mientras que el fondo está difuso entre líneas onduladas, mostrando la perspectiva, la iluminación de la obra de arte es natural y por la posición de la luz es cenital, mostrando la forma de los elementos con más claridad, la textura se ve en la suavidad del rostro y de la mano, en la parte donde termina el cigarrillo, el cual se convierte en insecto está en alto relieve, así mismo en el fondo hay una superposición de líneas. El contorno que delinea a la mano y al rostro es claro y permite visibilizar los elementos distinguiéndolos claramente del fondo. En cuanto a la armonía cromática los colores claros de la figura se complementan con el color oscuro del fondo, La imagen de esta obra de arte tienen los colores claros muy iluminados como se ve en la nariz, entre naranjas, amarillos, rojos y entre

otros, esto genera sombra y por ende medios tonos, encontramos ritmo en la forma enrollada del insecto, de igual manera en las líneas onduladas del fondo.

El cuadro es ideal porque el cigarro se está convirtiendo en un insecto y conceptualmente el anillo representa la riqueza económica que tiene el joven, el cigarrillo representa los vicios que tiene, que no solo es fumar, sino también beber, este cigarrillo se está convirtiéndose en un insecto llamado tornillo, el cual cuando entra al cuerpo a través de la piel va dañándolo, al igual que el cigarrillo daña el cuerpo interiormente, y se representa en el rostro que está pudriéndose.

3.2.1.9. CUADRO 9. ¿POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE?

Se aprecia las manos de una persona del sexo masculino quien está sujetando la mano de su prometida poniéndole un anillo de compromiso, este anillo tiene una piedra esmeralda incrustada de color celeste, el dedo pulgar de la mano derecha del varón está convirtiéndose en un caballito de mar, de color amarillo y celeste. Las manos tienen una relación de compromiso con el anillo y con la cabeza del caballito de mar tienen una relación de fidelidad. Se connota el caballito de mar y un anillo y se denota fidelidad.

Pertenece al género contemporáneo, se muestran manos de mujer y de varón, el varón está poniéndole un anillo de compromiso a la mujer, y uno de sus dedos se está convirtiendo en un caballito de mar, esta

categorizado en lo fantástico ya que es irreal, la técnica con la que se realizó esta obra de arte es mixta, se utilizó pasteles, acrílicos y lápices de color sobre MDF de 4 mm con una medida de 1.30 m x 1.06 m en el estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

Los elementos guardan proporción, el tamaño del caballito de mar tiene relación con el tamaño de la mano para que así armonice, las manos que están al lado izquierdo se equilibran con la mano que está al lado derecho, los colores claros de las manos incrementan el peso visual que son contrapuestos por el color frío del fondo. En el cuadro la perspectiva se ve en los elementos del primer plano que están bien detallados e iluminados, en el fondo aparece la silueta de los rostros de dos personas que se pierden entre las pinceladas oscuras. La iluminación es natural y según la posición la luz es cenital, apreciándose de mejor manera los colores y mostrando la forma con claridad. Podemos apreciar la textura suave de las manos y en el fondo la superposición de pinceladas genera textura. El contorno que delinea las manos en el primer plano es claro y permite visibilizar los elementos distinguiéndolo del fondo. Los rostros que aparecen en el fondo tienen los contornos imprecisos sugiriendo la pérdida de nitidez de las imágenes. Los colores que tiene la mano entre anaranjados, amarillos y rojos se complementan con los colores verdosos del fondo generando armonía, en cuanto al color es policromo, las manos de esta imagen están muy iluminadas, tiene colores claros y en el fondo los colores son oscuros, esto genera contraste. Los dedos de las manos que están en movimiento generan ritmo. El cuadro es ideal porque el dedo

pulgar de la mano está convirtiéndose en un caballito de mar. El fondo de color verdoso con pinceladas sueltas es abstracto, el cuadro tiene un mensaje conceptual, el caballito de mar representa a la unión eterna de las parejas que se comprometen, ellos una vez apareados se quedan por siempre con su pareja.

3.2.1.10. CUADRO 10. PELIGRO

Se aprecia las manos de una mujer que está cocinando, se ve que sujeta un cuchillo que tiene mango de madera cortando una zanahoria, en una interpretación real, la zanahoria está convirtiéndose en serpiente de color anaranjado, en el fondo se aprecia el reflejo del rostro de una mujer con la mirada hacia abajo, en una interpretación onírica. La mano y el reflejo de la mujer tienen una relación de unidad. Se denota una serpiente, un cuchillo y se connota peligro.

Está dentro del género contemporáneo ya que se muestran unas manos cortando una zanahoria que ya se convirtió en serpiente, está dentro de la categoría de lo fantástico porque la zanahoria está convirtiéndose en serpiente, lo cual es irreal y por ende fantástico, se percibe una sensación

de satisfacción estética, desconfianza, susto y entre otros, la técnica empleada es mixta, con pasteles, acrílicos y lápices de colores sobre MDF con un grosor de 4 mm y con medidas de 1.30 m x 1.06 m. el cuadro está dentro del estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones. Los elementos están proporcionados entre sí, el tamaño de la serpiente esta equilibrada al tamaño de las manos. La serpiente, el cuchillo y las manos incrementan el peso visual en el centro equilibrando la composición entre masas y cromáticamente también guarda equilibrio, los colores claros de las manos y de la serpiente son contrapuestos por los colores desaturados del fondo, se ve claramente la perspectiva en el cuadro ya que los elementos del primer plano están bien definidos e iluminados, mientras que los elementos del fondo no tienen la misma intensidad. La iluminación es natural y de acuerdo a la posición la luz es cenital, lo cual muestra la forma de los elementos con más claridad, se aprecia la textura suave de la piel, así mismo encontramos textura en las formas irregulares en la piel de la serpiente. El contorno que delinean las manos, el cuchillo y la serpiente son claros y permite visibilizar los elementos distinguiéndolo claramente de los demás, la olla, el cuadro y los otros elementos que están en el fondo no tienen mucha iluminación y sus delineados no son muy claros. Los colores del cuadro están armoniosamente compuestos porque entre elementos reciben el color reflejado, la serpiente refleja su color en la mano al igual que lo refleja en el cuchillo. Los colores son cálidos y claros, entre amarillos, naranjas, rojos y entre otros, estos colores los encontramos en las manos, en la serpiente, en la zanahoria y el cuchillo, generando unidad en el cuadro.

Encontramos ritmo en las formas irregulares de la piel de la serpiente, así mismo en las líneas consecutivas de la mesa.

La obra de arte es ideal porque la zanahoria está convirtiéndose en serpiente y conceptualmente la obra representa la confianza que se tiene hacia un amigo, quien en un principio es bueno como la zanahoria, pero después se convierte en serpiente muy peligrosa.

3.2.1.11. CUADRO 11. DUELE

En el cuadro se aprecia las manos de una persona del sexo masculino, quien está agarrando un martillo y un clavo, el martillo tiene mango de madera y se dirige al clavo, el clavo es de color plomo y se convierte en pasto hiriendo al corazón de color rojo que está en la parte inferior y la cabeza del martillo está convirtiéndose en una cabeza de un burro con una interpretación onírica.

La mano y el martillo tienen una relación de trabajo, el martillo con el clavo tienen una relación de equipo. Se denotan las manos, el clavo y el martillo y se connota trabajo, así mismo se denota un clavo, un martillo, un corazón y se connota dolor y sufrimiento.

El cuadro pertenece al género contemporáneo, las manos están agarrando unos instrumentos de trabajo, un martillo y un clavo, el martillo está convirtiéndose en burro y el clavo en pasto y se dirigen hacia un corazón a quien lo hieren. Está dentro de la categoría de lo fantástico ya que el hecho de que el martillo se esté convirtiendo en burro y el clavo en pasto es fantástico porque los elementos no son reales, realizado en técnica mixta, con pasteles, acrílicos y lápices de colores sobre MDF de 4 mm y una medida de 1.30 m x 1.06 m en un estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones. La proporción se da entre elementos naturales y artificiales, el tamaño de la cabeza del burro esta proporcionado al tamaño del martillo generando armonía entre los elementos, de la misma manera el pasto y el corazón están proporcionados en relación a las manos. Los elementos están bien equilibrados, la mano que está agarrando el clavo incrementa el peso visual del centro hacia abajo, la mano con el martillo y la cabeza del burro pretenden equilibrar los pesos por masa y cromáticamente los colores claros de las figuras son contrapuestos por el color oscuro del fondo. Las formas del primer plano se aprecia con claridad por la buena iluminación y cercanía, las líneas irregulares del fondo pierden luz y claridad por la distancia mostrando la perspectiva, la iluminación es natural, la luz por la posición es cenital, permitiendo mostrar la forma con más claridad. Se

aprecia la textura suave de la piel y por la superposición de líneas onduladas en el fondo también. El contorno que delinea las manos y los demás elementos que están en el primer plano son claros y permite visibilizar los elementos distinguiéndolos del fondo. Los colores del cuadro están en armonía porque entre elementos reciben el color reflejado, la mano refleja su color en el martillo que tiene la cabeza de un caballo y viceversa. En el primer plano los colores son claros, la mano que se encuentra en la parte superior está muy iluminada, generando sombra en los dedos, el fondo es de color oscuro, lo cual genera contraste con la figura del primer plano. Se encuentra ritmo en las líneas onduladas del fondo.

El cuadro es ideal porque el martillo está convirtiéndose en cabeza de burro y el clavo en pasto. El fondo oscuro con líneas onduladas superpuestas es abstracto. Conceptualmente las manos que agarran el martillo y el clavo representan el trabajo, el martillo golpea al corazón y lo lastima, esta obra representa el trabajo que realizan las personas para conseguir lo que anhelan (la persona a quien aman), para lograr conseguirlo se necesita sacrificio y por ende se sufre, algunos lo consiguen pero otros no. El amor duele.

3.2.1.12. CUADRO 12. DIOS TE SALVE MARÍA

Se aprecia a una anciana que está rezando, ella entre sus manos arrugadas sostiene un rosario de color blanco en alto relieve con una interpretación real, en el fondo se aprecia unas llaves adheridas en distintas posiciones en una interpretación onírica. La mano tiene una relación de espiritualidad con el rosario y con las llaves tiene una relación de apertura. En el cuadro se denota unas manos con un rosario y se connota adoración.

Pertenece al género contemporáneo porque se muestra unas manos en posición de oración agarrando un rosario y a su alrededor hay llaves, está en la categoría de lo sublime porque se muestra a una anciana contemplando a Dios y rezando de una manera sublime, pintada en técnica mixta, con pasteles, acrílicos y lápices de colores y collage sobre MDF con un grosor de 4 mm y una medida de 1.30 m x 1.06 m dentro del estilo surrealista porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

Los elementos están proporcionados ya que el tamaño del rosario esta proporcionado al tamaño de la mano, guardando armonía entre elementos. Las manos y el rosario incrementan el peso visual del centro a la izquierda, generando el equilibrio entre masas, cromáticamente también está equilibrado, los colores claros de las manos incrementan el peso visual con respecto al fondo oscuro. Las formas del primer plano se aprecian con claridad por la buena iluminación y cercanía, mientras que el fondo es de color oscuro con siluetas de llaves que no tienen mucha iluminación, así en el cuadro se aprecia la perspectiva. En la obra se puede apreciar que hay luz natural en las manos mostrando las formas de los elementos con claridad, como también artificial en otros elementos como el rosario. Se aprecia la textura suave de la piel y las texturas en alto relieve como el rosario y las llaves adheridas. El contorno que delinea a la mano y al rosario es claro y permite visibilizarlos distinguiéndolos claramente del fondo. Las llaves que aparecen en el fondo también son claramente iluminadas, ya que tienen su propio brillo porque están adheridas, permitiendo visibilizarlos claramente. Los colores de los

elementos se reflejan entre ellos generando armonía. Los colores del cuadro son claros y cálidos entre amarillos, anaranjados, rojos y entre otros, el fondo es oscuro, generando contraste entre figura y fondo. La sucesión de las bolitas del rosario genera ritmo, al igual que las llaves que están en el fondo. La obra de arte es ideal por la adhesión de las llaves en el fondo. Conceptualmente las llaves representan a la oración que realiza la persona de la tercera edad para entrar al reino de los cielos.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Se creó doce obras de arte con temas surrealistas estéticas con técnica mixta sobre MDF.

SEGUNDA: Para poder crear las obras de arte se investigó sobre las distintas expresiones de las manos en libros y se tomó distintas fotos donde las personas realizaron actividades cotidianas con sus manos.

TERCERA: La exposición titulada “Entre tus manos y las mías” fue un éxito, la inauguración se realizó el 7 de octubre, exhibiéndose las obras de arte hasta el 28 del mismo mes del 2016 en la sala de exposiciones de la Capilla San Bernardo.

CUARTA: El público apreció las distintas expresiones de las manos a través de las obras de arte, éstas expresaron sentimientos y emociones, logrando concientizar al público en general.

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda plantear temas surrealistas estéticas con técnica mixta sobre otro tipo de soporte para lograr crear otras texturas.

SEGUNDA: Para crear obras de arte previamente se tiene que investigar sobre las distintas expresiones de las manos de la vida cotidiana.

TERCERA: Se recomienda realizar una exposición en una galería de prestigio donde haya buena concurrencia del público y sean apreciadas las obras de arte.

CUARTA: Se recomienda mostrar al público las distintas expresiones de las manos porque es parte del lenguaje comunicativo y porque tiene el poder de sensibilizar.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnheim, R. (1970). *Arte y percepción visual*. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Breton, A. (1992). *Manifiestos del surrealismo*. Buenos Aires: Editorial Argonauta.
- Burne, H. (1982). *La mano en movimiento*. Editiemme.
- Correa, A. B. (1983). *El Surrealismo*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Focillon, H. (1934). *Elogio de la mano*. Madrid: Xarait ediciones S.A.
- Heinich, N. (2002). *La sociología del arte*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Heller, E. (2004). *Psicología del color*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Itten, J. (s.f.). *Arte del color*. Paris: Bouret.
- Loomis, A. (1959). *El dibujo de figura en todo su valor*. Buenos Aires.
- Loomis, A. (s.f.). *Dibujo de cabeza y manos*.
- Loomis, A. (s.f.). *Ilustración creadora*. Librería Hachette.
- Museo Thyssen-Bornemisza. (2013). *El surrealismo y el sueño*.
- Newall, D. (2009). *Apreciar el arte*. Barcelona: Art Blume.
- Pallasmaa, J. (2009). *La mano que piensa*. Editorial Gustavo Gili.
- Sagaró, J. d. (1980). *Composición Artística*. Barcelona: Las Ediciones de Arte.
- Sagaró, J. d. (s.f.). *Composición artística*. Barcelona: Las ediciones de arte.
- Tosto, P. (s.f.). *La composición áurea en las artes plásticas*. librería hachette.

LINKOGRAFÍA

León Maristany, E. A. (07 de Setiembre de 2015). *Filosofía del arte en las artes plásticas*. Recuperado el 30 de Junio de 2016, de <http://esteticamar.blogspot.pe/>

ANEXOS

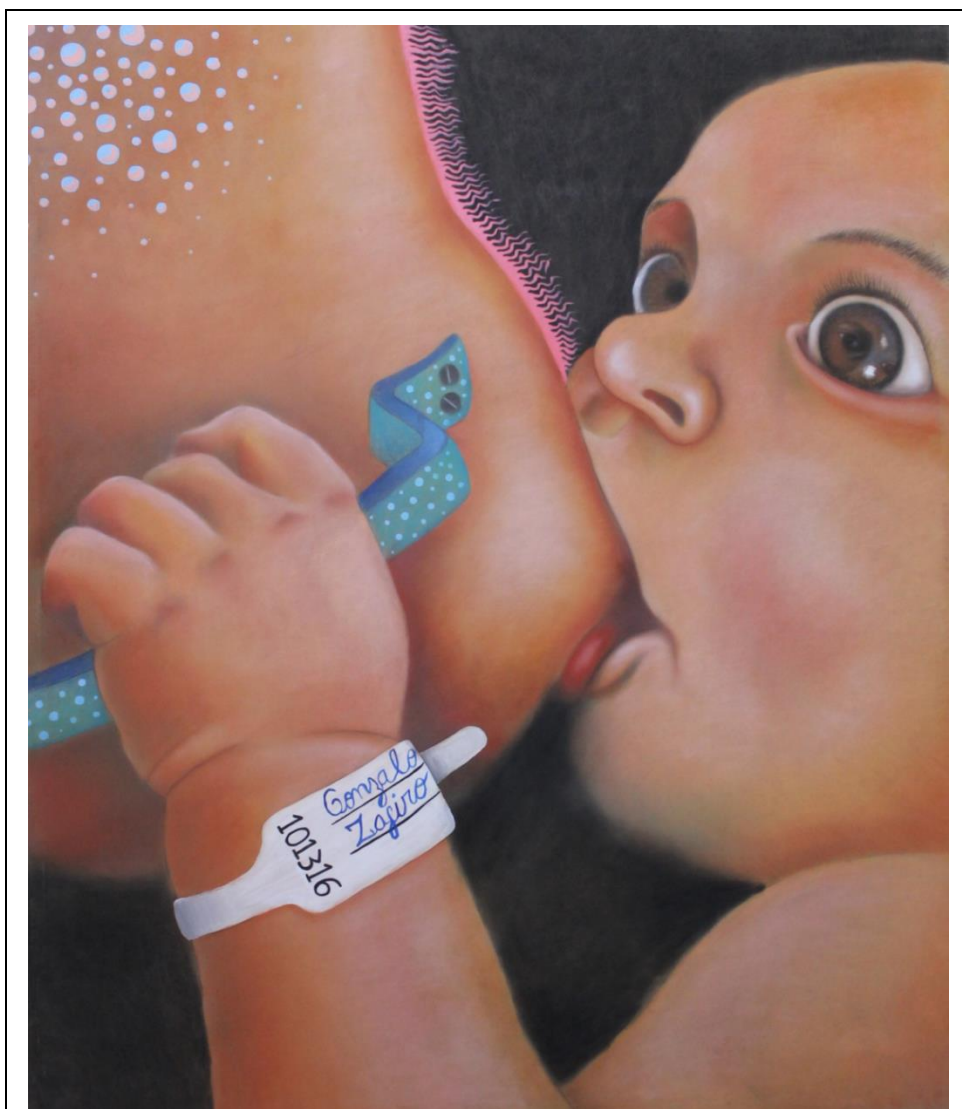
ANEXO A

INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PROCESOS CREATIVOS POR CADA EXPRESIÓN

CUADRO N° 1

A) Instrumentos de Valoración Semiótica

Imagen digitalizada de la Obra de Arte

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Succionado

TÉCNICA: Mixta

DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: SUCCIONANDO				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Rostro de un bebe	Esta mamando	Parte principal de la cabeza	En una interpretación real
	Mano	Esta sujetando un asa	Extremidad del cuerpo humano	
SÍMBOLOS (Ideas)	101316 Gonzalo Zafiro	Texto inscrito	Identidad del bebe	En una interpretación onírica
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Cinta	De color blanco con datos personales	Se le pone al recién nacido para identificarlo	En una interpretación onírica
	Asa	Es la asa de un biberón	Parte que sobresale del cuerpo de un biberón que sirve para coger	
	Seno	Es mamado por el bebé	Pecho humano	
	Reflejo de los ojos de una mujer	Con una mirada fija reflejada en el ojo del bebé	Parte del rostro de una mujer, representando a la madre del bebé	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mano	Pertenencia	Bebe
		Seguridad	Asa
		Filial	Reflejo de los ojos de una mujer

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Mano Pecho Rostro de un bebe Asa	Amamantando

A) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: SUCCIONANDO		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	En la imagen apreciamos a un bebé que está mamando, agarrando un asa de un biberón que esta incrustado al seno de su madre.
Categoría	Lo sublime	En el cuadro se muestra un bebe muy tierno que está mamando.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos, lápices de color, entre otros.
Instrumentos	MDF	De 4 mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealista	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El tamaño del asa esta proporcionado al tamaño del pecho y la mano, guardando armonía, de igual manera el reflejo de los ojos esta proporcionado al tamaño del iris del ojo del bebé.
Equilibrio	Masas	El seno está al lado superior izquierdo y el bebé se encuentra al lado inferior derecho, lo cual genera equilibrio.
	Cromático	Los colores claros de la figura son contrapuestos por el color oscuro del fondo que equilibra la composición.
Perspectiva	Profundidad por defectos del	En el primer plano las formas se aprecian con claridad por la buena iluminación y cercanía, el

	espacio interpuesto	fondo no, por las formas abstractas y los colores agrisados, esto genera perspectiva
Morfología (Forma)	Iluminación natural	La iluminación es cenital, iluminando el pecho, el rostro y la mano del bebé.
	Textura	En el cuadro apreciamos que las líneas del borde, los círculos que se encuentran en el pecho y en el asa generan textura visual. La piel del bebé tiene textura suave.
Línea	Contorno	El contorno del bebé es claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo claramente del fondo.
Armonía	Cromática	Hay armonía de colores cálidos que se utiliza en este cuadro entre los colores rojos, anaranjados y amarillos, lo cual contrasta con el fondo oscuro.
Color	Polícromo	En este cuadro se utiliza los colores claros en el bebé y el pecho, en el fondo se ve colores oscuros.
Ritmo	Cromático	Lo encontramos en las líneas onduladas, los puntos de distintos tamaños que se encuentran en el borde del seno y los otros puntos que se encuentran en el asa del seno.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	El rostro del niño, su mano, el seno de su madre, y el texto en la cinta de la muñeca son reales, la manija azul tiene un valor onírico
Abstracto	Fondo	El fondo del cuadro de color negro es abstracto.
Conceptual	El bebé a esa edad no puede sujetar cosas, pero si puede sujetar muy bien el seno de su madre para poder mamar como si estaría agarrando el asa de un biberón.	

CUADRO N° 2**A) Instrumentos de Valoración Semiótica**

Imagen digitalizada de la Obra de Arte

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Puro

TÉCNICA: Mixta

DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: PURO				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIÓN Y NO CONVENCIÓN)
	Bebe	Entre los brazos de sus padres, bautizándose	Niño pequeño	En una interpretación convencional
	Mano de un sacerdote	Esta agarrando un jarrón, bautizando al bebe	Extremidad del cuerpo humano	
	Manos de un padre	Sosteniendo al bebe y acariciándole sus manitas	Extremidad del cuerpo humano	
	Agua	Cristalino, chorreando del pico de la paloma	Cuerpo incoloro, inodoro, insípido, líquido a la temperatura normal	
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Jarro	De metal. Convirtiéndose en paloma	Vasija de metal con solo un asa, que es usada para derramar agua bendita en el bautizo	En una interpretación no convencional
	Paloma	De color blanco, derramando agua	Representa al espíritu santo que se posa sobre el bebé	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mano del sacerdote	Santidad	Paloma
	Bebe	Inocencia	
		Paternidad	Manos del padre

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Manos de un sacerdote Paloma Agua Bebe	Bautismo

A) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: PURO		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	En la imagen se aprecia la representación de un bautismo, el jarrón se está convirtiéndose en paloma, el cual está echando agua bendita por su pico.
Categoría	Sublime	En la obra de arte se muestra una escena sublime, donde el niño se está bautizando, recibiendo al espíritu santo, quien está siendo sujetado cariñosamente por sus padres.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos y plumas de aves.
Instrumentos	MDF	De 4 mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealista	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El tamaño de la paloma esta proporcionado al tamaño del jarrón guardando armonía.
Equilibrio	Masas	El bebé y las manos de sus padres incrementan el peso visual de la derecha a la izquierda, donde se encuentra la paloma y las manos del sacerdote.
	Cromático	Los colores claros de las figuras del primer plano están equilibrados con el color oscuro del fondo, que es el terno de un hombre.
Perspectiva	Profundidad por defectos del espacio interpuesto	En el primer plano se muestran los elementos con colores claros y el fondo es de colores agrisados.
Morfología (Forma)	Iluminación natural	En el cuadro se puede apreciar que la iluminación es natural, mostrando la forma de las manos y el rostro del bebé con claridad.
	Textura	Las líneas del fondo generan textura visual, que es el terno de una persona, así mismo la paloma blanca esta rellena de plumas de un ave, el cual no solo genera textura visual, sino también textura táctil.
Línea	Contorno	El contorno que delinea al bebe y a las manos que lo sujetan en el primer plano es claro y

		permite visibilizar los elementos distinguiéndolos de los demás. El terno de la persona que se encuentra en el segundo plano esta delineado, permitiendo también visibilizar el elemento.
Armonía	Cromática	Los colores de los elementos del primer plano son claros, entre rojos, naranjas, amarillos y blanco, los cuales armonizan.
Color	Policromo	Son claros los colores del primer plano con intensidad lumínica en las manos de las personas y en el rostro del bebé y el fondo tiene colores oscuros.
Ritmo	Morfológico	Encontramos ritmo en la sucesión de las plumas del ave, así mismo en las líneas de terno que se encuentra en el fondo.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Todos los elementos del cuadro son reales excepto el jarro que se está convirtiendo en paloma.
Conceptual	El bebé está recibiendo al espíritu santo a través del sacramento del bautismo y convirtiéndose en hijo de Dios.	

CUADRO N° 3**B) Instrumentos de Valoración Semiótica****Imagen digitalizada de la Obra de Arte**

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Amor Infinito
TÉCNICA: Mixta
DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: AMOR INFINITO				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Mano de niño	Agarrándose de la mano de su mamá	Extremidad del cuerpo humano	En una interpretación real
	Mano de una mujer	Agarrándose de la mano de su hijo	Extremidad del cuerpo humano	
SÍMBOLOS (Ideas)	Protección Amor Cariño Comprensión Paciencia	Texto inscrito	Amor incondicional	En una interpretación onírica
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Cinta	De color celeste, enrollándose entre las dos manos	Tejido largo de seda, que representa al lazo que hay entre madre e hijo	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mano de niño	Maternidad	Mano de mujer

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Mano de niño Mano de mujer Cinta Letras inscritas	Instinto Maternal, amor

A) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: AMOR INFINITO		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	Se aprecia las manos de dos personas enlazados por una cinta
Categoría	Sublime	La mano de la madre que le está agarrando a su hijo es muy sublime, demuestra amor, protección y confianza.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos, lápices de colores, entre otros
Instrumentos	MDF	4 mm, 1.30m x 1.06m
Estilo y tendencia	Surrealismo	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	La cinta que se enrolla en las manos esta proporcionada de acuerdo al tamaño de las manos generando armonía.
Equilibrio	Masas	La mano de la madre incrementa el peso visual del centro a la izquierda superior y de igual manera la mano de niño incrementa el peso visual del centro al lado inferior izquierdo.
	Cromático	Los colores claros de las manos son contrapuestos por el color oscuro del fondo.
Perspectiva	Cromático	Los elementos del primer plano están detallados e iluminados, mientras que los elementos del fondo no están iluminados con la misma intensidad.
Morfología (Forma)	Iluminación natural	En la obra de arte se puede apreciar que la iluminación es natural, y de acuerdo a la posición la luz es lateral.
	Textura	Se aprecia la textura suave de la piel, así mismo los puntos y las figuras abstractas del fondo.
Línea	Contorno	El contorno que delinea las manos del niño y su madre es claro y permite visibilizar los elementos distinguiéndolos del fondo, al igual que la cinta que está enrollándolos.

Armonía	Cromática	Se manifiesta por el destaque de la carnación cálida contrastado por colores complementarios.
Color	Polícromo	Las manos son de colores claros entre naranjas, amarillos, rojos y ocre bastante iluminados y en el fondo se utilizó colores oscuros, azul de Prusia agrisado con elementos abstractos de colores también agrisados.
Ritmo	Morfológico	La cinta tiene un ritmo envolvente y las formas humanas se enlazan en un contraste de pigmentación de la piel.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Porque la cinta tiene inscrito letras y esta está enrollándose en las manos y pasando por el interior de la piel.
Abstracto	Fondo	El fondo del cuadro de color oscuro es abstracto.
Conceptual	Las manos del bebé y su madre que están enrollados por una cinta expresan todo el amor, protección, cariño, comprensión, y paciencia que la madre tiene hacia su hijo.	

CUADRO N° 4**A) Instrumentos de Valoración Semiótica****Imagen digitalizada de la Obra de Arte**

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Napa Napa
TÉCNICA: Mixta
DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: NAPA NAPA				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Burbuja	De colores variados	Glóbulo de aire u otro gas que sube a la superficie de los líquidos	En una interpretación convenciona
	Canicas	Esta agarrando el niño y otros están chantados en la olla	Bolitas de vidrio con el cual juegan los niños	
ICONOS SIMBOLICOS	Manos de niños	Están jugando con las canicas	Extremidad del cuerpo humano en movimiento representando al juego de las canicas.	En una interpretación onírica, no convenciona
	Garras	Garras de un ave que es parte de algunos dedos de los niños	Representa a la delicadeza que tienen los niños al jugar	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Manos de niños	Infancia	Canicas
	Garras	Delicadeza	Burbujas

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Manos de niños Canicas	Juego infantil

A) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: NAPA NAPA		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	En la obra de arte se aprecian las manos de dos niños jugando con canicas que a su vez son burbujas y algunos de sus dedos están convertidos en garras de un ave.
Categoría	Lo fantástico	Los dedos de las manos de los niños que se están convirtiéndose en garras que es algo fantástico, tiene la sensación de alegría, diversión, delicadeza y entre otros. El contenido es irreal.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos, lápices de color, entre otros
Instrumentos	MDF	De 4mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealista	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

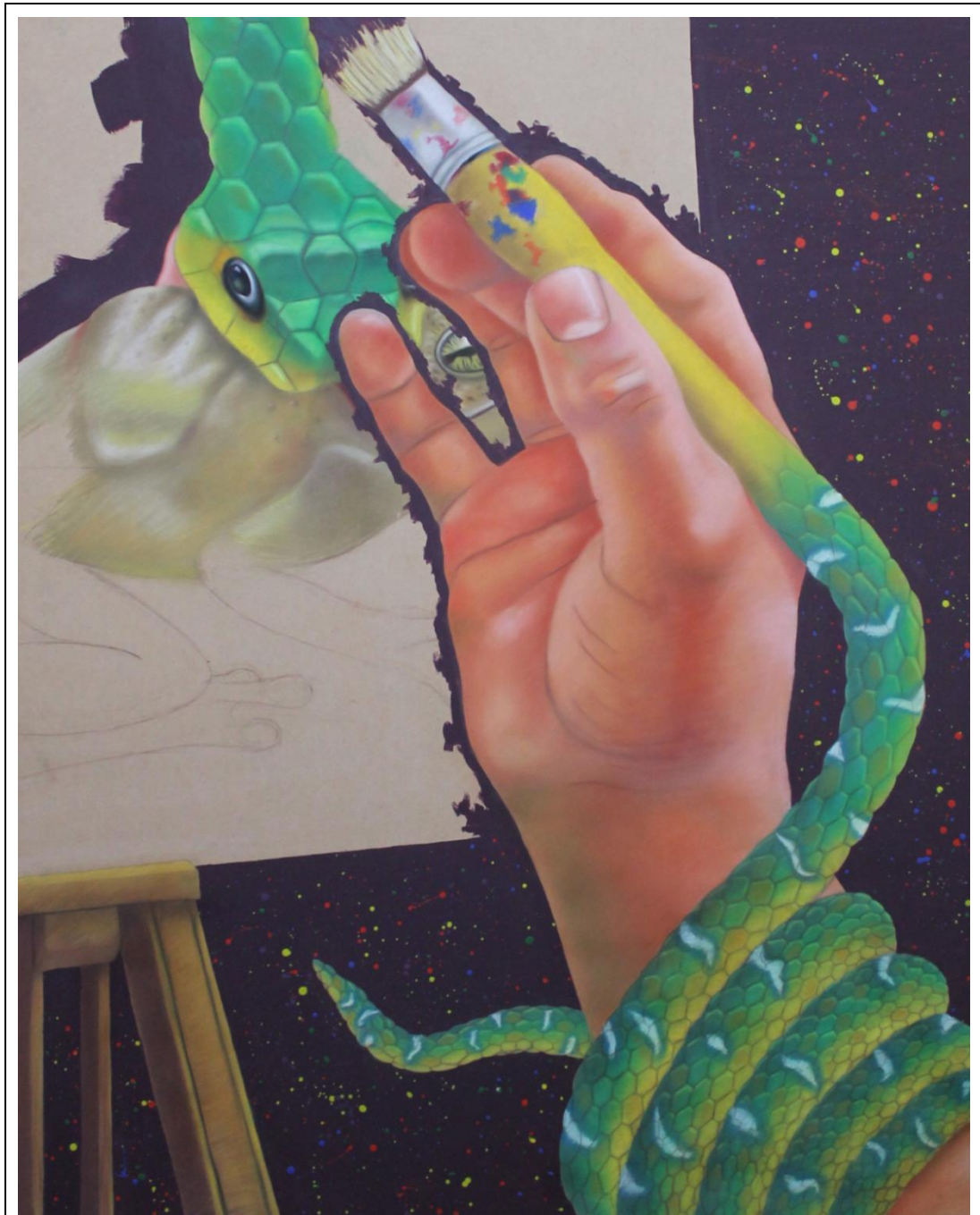
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El tamaño de las garras están proporcionadas al tamaño de las manos al igual que las burbujas están proporcionadas al tamaño de las canicas.
Equilibrio	Masas	Las manos que están en la parte superior izquierdo son contrapuestos por las otras manos que se encuentran en la parte inferior derecho

	Cromático	Los colores claros de las manos contrarrestan el peso visual con el fondo
Perspectiva	Profundidad por defectos del espacio interpuesto	Las manos que están en el primer plano están bien detalladas, mientras que el piso del fondo no está bien detallado.
Morfología (Forma)	Iluminación natural	La iluminación es natural y de acuerdo a la posición la luz es cenital.
	Textura	Se aprecia la textura suave de la piel por el uso de los pasteles, así mismo encontramos textura en el fondo, que está cubierto de tierra, arena y piedras pequeñas.
Línea	Contorno	El contorno que delinea las manos es claro y permite visibilizar estos elementos distinguiéndolo claramente del fondo.
Armonía	Cromática	Podemos apreciar la armonía que hay entre los colores claros de la piel con el fondo.
Color	Policromo	Las figuras de la imagen son de colores claros y cálidos, muy iluminados, entre naranjas, amarillos, rojos y entre otros.
Ritmo	Morfológico	Podemos apreciar ritmo expresivo en la sucesión de las canicas que están en la parte inferior.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Los dedos de las manos de los niños se están convirtiendo en garras, es algo ideal.
Parergon	Ausente	
Abstracto	Fondo	El fondo pintado con tierra natural con incrustaciones de piedras es abstracto.
Conceptual	Los niños cuando juegan lo hacen de una manera concentrada y delicada, que por más que tengan garras no serían capaz de reventar las canicas que se convierten en burbujas.	

CUADRO N° 5**A) Instrumentos de Valoración Semiótica**

Imagen digitalizada de la Obra de Arte

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Mi pasión

TÉCNICA: Mixta

DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: MI PASIÓN				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Mano	Agarrando un pincel y pintando	Extremidad del cuerpo humano	En una interpretación convencional
	Caballete	De color siena, soportando al cuadro	Pieza de madera que sirve como soporte para pintar un cuadro	
	Cuadro	Se ve la imagen de una serpiente mordiendo a un sapo en proceso de pintado por la mano	Lienzo de pintura	
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Pincel	De color amarillo sujetado por la mano y convirtiéndose en serpiente	Instrumento con que el pintor asienta los colores que está usando para pintar el cuadro	En una interpretación onírica, no convencional
	Serpiente	De color verde, enrollando la mano y convirtiéndose en pincel, y vuelve a aparecer la cabeza de la serpiente en el cuadro que está pintando la mano	Reptil que representa la sabiduría que tiene el artista para poder crear obras de arte	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mano	Sabiduría	Serpiente
		Trabajo	Pincel

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Mano Pincel Cuadro Caballete	Arte

B) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: MI PASIÓN		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	Se aprecia una mano pintando, enrollado por una serpiente, el cual se está convirtiendo en pincel.
Categoría	Lo fantástico	La obra de arte no tiene naturalidad, se ve que la serpiente se está convirtiendo en pincel, es fantástico porque es irreal.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos, entre otros
Instrumentos	MDF	De 4 mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealismo	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El tamaño de la serpiente está en proporcionado al tamaño de la mano y el pincel.
Equilibrio	Masas	La mano que tiene enrollada una serpiente que se encuentra en la parte inferior es contrapuesto por el cuadro que se encuentra en la parte superior izquierdo
	Cromático	Los colores claros de la mano incrementan el peso visual del centro.
Perspectiva	Morfológico	Las formas del primer plano se aprecian con claridad por la iluminación que tiene, mientras que el fondo es oscuro y abstracto.
Morfología (Forma)	Iluminación mixta	La iluminación en esta obra de arte es mixta, la luz natural es cenital y la artificial es lateral, y por ende las formas se perciben de mejor manera.
	Textura	En la obra podemos apreciar la textura de la piel que es suave por el uso de los pasteles y las formas irregulares que ésta tiene.
Línea	Contorno	Se aprecia que el contorno que delinea la mano es claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo claramente de los demás, la serpiente no tiene tan claro su delineado al igual que el cuadro y el caballete, pero si permite ver sus formas respecto al fondo.
Armonía	Cromática	Los colores están armónicamente compuestos, el color verde de la serpiente se complementa con algunos tonos rojos de la mano.
Color	Policromo	Los colores de las manos son claros entre colores naranjas, rojos, amarillos, entre otros; el fondo es oscuro.
Ritmo	Morfológico	La serpiente que se enrolla en la mano genera ritmo al igual que los puntos que hay en el fondo.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Es ideal porque el pincel se está convirtiendo en serpiente.
Abstracto	Fondo	El color agrisado del fondo con los puntos de colores es abstracto
Conceptual	El artista es sabio e inteligente para crear sus obras de arte	

CUADRO N° 6**A) Instrumentos de Valoración Semiótica****Imagen digitalizada de la Obra de Arte**

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Entre el Arco Iris
TÉCNICA: Mixta
DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: ENTRE EL ARCO IRIS				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Mano	Sujetando un bastón	Extremidad del cuerpo humano	En una interpretación convencional
	Bastón	Multicolor, con encaje y sujetado por la mano	Elemento que se utiliza para bailar la danza Saqra	
	Traje	Es un traje de la danza Saqra, de colores variados con encajes	Vestido peculiar de danza	
	Manos de bailarines de distintas danzas	Aparecen las manos de la danza negrillos, Qhapaq Qolla, Saqra León, Majeños y P'asña Qoyacha	Extremidad del cuerpo humano	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mano	Ritmo, poder de mando	Bastón
	Traje	Unidad	

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Mano Traje Bastón	Danza

B) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TITULO: ENTRE EL ARCO IRIS		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	En la obra de arte se aprecia parte de una persona que esta con un traje de una danza sosteniendo un bastón, el cual tiene decorados en alto relieve.
Categoría	Lo bello	El cuadro nos muestra un género de pintura que muestra la belleza del traje multicolor, con una bella composición.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos, encajes y entre otros.
Instrumentos	MDF	De 4 mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealismo	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	Los elementos del fondo están armoniosamente proporcionados en relación a la figura del primer plano.
Equilibrio	Masas	La iluminación en esta obra de arte es natural y por su posición es cenital, pero la luz de las figuras del fondo es mixta.
	Cromático	Los colores cálidos del primer plano incrementan el peso visual del lado izquierdo al lado derecho
Perspectiva	Cromática	Los elementos del primer plano están bien detallados, mientras que los elementos que están en el fondo están difuminados y los colores están agrisados, lo cual no permite visibilizarlos claramente.
Morfología (Forma)	Iluminación natural	La iluminación en esta obra de arte es natural y por su posición es cenital, pero la luz de las figuras del fondo es lateral y cenital.
	Textura	Se aprecia la textura suave de la piel por el uso de los pasteles, así mismo vemos textura táctil en los encajes del traje y el decorado del bastón.
Línea	Contorno	El contorno que delinea la mano sujetando el bastón que está en el primer plano es claro y permite visibilizar claramente distinguiéndolo de los demás elementos. Las manos que se encuentran en el segundo plano no son claramente delineados, son imprecisos sugiriendo la pérdida de nitidez de las imágenes.
Armonía	Cromática	Los colores en esta obra están armónicamente compuestos, entre rojos, anaranjados y amarillos complementándose con colores verdes y violetas.
Color	Policromo	El cuadro tiene una variedad de colores entre cálidos y fríos en el primer plano y en el fondo los colores son diluidos.
Ritmo	Cromático	Lo encontramos en la sucesión de colores que hay en el bastón y en los decorados del traje.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Es ideal porque el tamaño de las manos del fondo es pequeño en relación a la figura del primer plano.

CUADRO N° 7**A) Instrumentos de Valoración Semiótica****Imagen digitalizada de la Obra de Arte****TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE:** Entre nos**TÉCNICA:** Mixta**DIMENSIONES:** 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: ENTRE NOS				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Manos	Dándose un apretón	Extremidad del cuerpo humano que representa confianza que hay entre amigos	En una interpretación onírica, no convencioanada
	Cabeza de un perro	De color negro, cerrando los ojos	Parte del cuerpo de un animal que representa la fidelidad	
	Hormiga	De color naranja y amarillo	Insecto que representa el trabajo en equipo	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Manos	Comunicación, afecto	Cabeza de perro
		Eficiencia	Hormiga

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Manos Cabeza de perro Hormiga	Fidelidad, lealtad, Trabajo en equipo

B) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: ENTRE NOS		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	Se muestran un apretón de manos de amigos, uno de los dedos está convirtiéndose en un perro y el otro en una hormiga
Categoría	Lo fantástico	La representación de esta obra de arte está en la categoría de lo fantástico porque las figuras son irreales.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos y entre otros
Instrumentos	MDF	De 4mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealismo	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos y naturales	El tamaño de la cabeza del perro está proporcionado armoniosamente en relación al tamaño de las manos al igual que la hormiga.
Equilibrio	Masas	El peso visual está en centro.
	Cromático	Los colores claros de las manos incrementan el peso visual de la obra de arte
Perspectiva	Profundidad por defectos del espacio interpuesto	Los elementos del primer plano están bien detallados, mientras que los elementos del fondo no están bien detallados.
Morfología (Forma)	Iluminación natural	Por la posición la luz de esta obra de arte es cenital, mostrando la forma con más claridad.
	Textura	Se aprecia la textura suave de las manos, también lo encontramos en el fondo donde se aprecia la superposición de hojas.
Línea	Contorno	El contorno que delinea a las manos es claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo del fondo, las hojas que están al fondo no son imprecisas, sugiriendo la pérdida de nitidez de las imágenes.
Armonía	Cromática	En las manos hay toques de colores rojos y naranjas y se complementa con el fondo de las hojas donde hay una variedad de colores verdosos, generando armonía y contraste.
Color	Policromo	Los colores de esta obra de arte son claros, sin mucha intensidad lumínica
Ritmo	Morfológico	Lo encontramos en la superposición de las hojas que se encuentran en el fondo.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	La mano que tiene el dedo convirtiéndose en cabeza de perro y la otra que también tiene el dedo convirtiéndose en una hormiga no es real.
Conceptual	Las manos, las cuales tiene los dedos convirtiéndose en perro y hormiga, significan que los amigos son fieles, leales y trabajan en equipo	

CUADRO N° 8**A) Instrumentos de Valoración Semiótica**

Imagen digitalizada de la Obra de Arte

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Pudriéndome
TÉCNICA: Mixta
DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: PUDRIÉNDOME				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Varón	Fumando un cigarrillo,	Criatura racional del sexo masculino	En una interpretación convencional
	Anillo	De oro con incrustación de una piedra preciosa	Aro de metal con perlas o piedras preciosas que se lleva en los dedos de la mano	
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Cigarro	Convirtiéndose en un insecto	Rollo de hojas de tabaco que representa a los vicios que tiene el joven	En una interpretación onírica, no convencional
	Insecto	De color blanco llamado tornillo	Animal que representa a los daños que causan los malos vicios	
	Heridas	Pudriéndose	Son los heridas internas que tiene el joven causados por los malos vicios	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mano	Vanidad	Anillo
		Adicción	Cigarro
	Insecto	Peligro	

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Cigarro Insecto	Dañosos y peligrosos para la salud

B) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: PUDRIÉNDOME		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	En el cuadro se ve a un joven que está fumando un cigarro que a su vez se convierte en un insecto llamado tornillo.
Categoría	Lo abyecto	En el cuadro se aprecia el rostro de una persona de sexo masculino que está pudriéndose.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos, lápices de colores, entre otros
Instrumentos	MDF	De 4 mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealista	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El tamaño del insecto está proporcionado al tamaño del cigarro.
Equilibrio	Masas	La mano, el cigarrillo y el rostro incrementan el peso visual del centro a la izquierda.
	Cromático	Los colores cálidos de las figuras de la derecha son contrapuestos por los colores oscuros del lado izquierdo.
Perspectiva	Profundidad por defectos del espacio interpuesto	La imagen del primer plano está bien detallada, mientras que el fondo está difuso entre líneas onduladas.
Morfología (Forma)	Iluminación natural	La posición de la luz es cenital, mostrando la forma de los elementos con más claridad.
	Textura	La textura de la mano y el rostro es suave, la parte donde termina el cigarrillo que se convierte en insecto está en alto relieve, así mismo en el fondo hay una superposición de líneas,
Línea	Contorno	El contorno que delinea a la mano y al rostro es claro y permite visibilizar los elementos distinguiéndolos claramente del fondo.
Armonía	Cromática	Los colores claros de la figura se complementan con el color oscuro del fondo
Color	Polícromo	La imagen de esta obra de arte tienen los colores claros muy iluminados como se ve en el la nariz, entre naranjas, amarillos, rojos y entre otros, esto genera sombra y por ende medios tonos.
Ritmo	Morfológico	Lo encontramos en la forma enrollada del insecto, de igual manera en las líneas onduladas del fondo.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Es ideal porque el cigarro se está convirtiendo en un insecto.
Abstracto	Fondo	La superposición de líneas onduladas del fondo oscuro es abstracta.
Conceptual	El anillo representa la riqueza económica que tiene el joven, el cigarrillo representa los vicios que tiene, que no solo es fumar, sino también beber, este cigarrillo está convirtiéndose en un insecto llamado tornillo, el cual cuando entra al cuerpo a través de la piel va dañándolo, al igual que el cigarrillo daña el cuerpo interiormente, y se representa en el rostro que está pudriéndose.	

CUADRO N° 9**A) Instrumentos de Valoración Semiótica****Imagen digitalizada de la Obra de Arte**

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: ¿Por siempre y para siempre?

TÉCNICA: Mixta

DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: ¿POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE?				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Mano de mujer	Es sujeta por la mano del varón	Extremidad del cuerpo humano	En una interpretación convencional
	Anillo	Con piedra esmeralda de color celeste	Aro de metal con perlas o piedras preciosas que se lleva en los dedos de la mano	
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Mano de varón	Sujetando la mano de la mujer y poniéndole un anillo	Extremidad del cuerpo humano expresando su amor hacia otra persona	En una interpretación no convencional
	Cabeza de caballito de mar	De color amarillo y celeste, saliendo del dedo pulgar de la mano derecha del varón	Parte del cuerpo de un animal que representa la fidelidad hasta la muerte	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Manos	Compromiso	Anillo
		Fidelidad	Cabeza de caballito de mar

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA A Unidades Sintagmáticas	Caballito de mar Anillo	Fidelidad

B) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: ¿POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE?		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	Se muestran manos de mujer y varón, el varón está poniéndole un anillo de compromiso a la mujer, y uno de sus dedos se está convirtiendo en un caballito de mar.
Categoría	Lo fantástico	Uno de los dedos se está convirtiendo en caballito de mar, es fantástico, ya que es irreal.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos y lápices de color.
Instrumentos	MDF	De 4 mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealismo	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El tamaño del caballito de mar es proporcionado al tamaño de la mano para que así armonice.
Equilibrio	Masas	Las manos que están al lado izquierdo se equilibran con la mano que esta lado derecho
	Cromático	Los colores claros de las manos incrementan el peso visual que son contrapuestos por el color frio del fondo
Perspectiva	Cromática y morfológica	Los elementos del primer plano están bien detallados e iluminados, en el fondo aparece la silueta de los rostros de dos

		personas que se pierden entre las pinceladas del fondo oscuro.
Morfología (Forma)	Iluminación natural	Por la posición la luz es cenital, y se puede apreciar de mejor manera los colores, mostrando la forma con claridad.
	Textura	Podemos apreciar la textura suave de las manos, en el fondo la superposición de pinceladas genera textura.
Línea	Contorno	El contorno que delinea las manos en el primer plano es claro y permite visibilizar los elementos distinguiéndolo del fondo. Los rostros que aparecen en el fondo tienen los contornos imprecisos sugiriendo la pérdida de nitidez de las imágenes.
Armonía	Cromática	Los colores que tiene la mano entre anaranjados, amarillos y rojos se complementan con los colores verdosos del fondo.
Color	Policromo	Las manos de esta imagen están muy iluminadas, tiene colores claros y en el fondo los colores son oscuros, esto genera contraste.
Ritmo	Morfológico	Los dedos de las manos que están en movimiento generan ritmo.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Porque el dedo pulgar de la mano se está convirtiendo en un caballito de mar.
Abstracto	Fondo	El fondo de color verdoso oscuro con pinceladas sueltas es abstracto.
Conceptual	El caballito de mar representa a la unión eterna de las parejas que se comprometen, ellos una vez apareados se quedan por siempre con su pareja.	

CUADRO N° 10**A) Instrumentos de Valoración Semiótica****Imagen digitalizada de la Obra de Arte**

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Peligro
TÉCNICA: Mixta
DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: PELIGRO				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Mano	Dos manos agarrando y cortando con el cuchillo	Extremidad del cuerpo humano	En una interpretación real
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Zanahoria	Color naranja convirtiéndose en serpiente	Transformación de lo vegetal a lo animal	En una interpretación onírica
	Serpiente	Color naranja	Reptil peligroso que representa el daño que puede causar a las persona	En una interpretación onírica, no convencionada
	Cuchillo	Con mango de madera	Herramienta peligrosa que representa la traición y la muerte	
	Reflejo del rostro de una mujer	Mirando hacia abajo	Es el rostro de la persona que está agarrando el cuchillo	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mano	Unidad	Reflejo de una mujer
	Serpiente	Peligro	Cuchillo

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Serpiente Cuchillo	Peligro

B) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: PELIGRO		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	Se muestra unas manos cortando una zanahoria, que esta a su vez se convierte en serpiente.
Categoría	Lo fantástico	La zanahoria se está convirtiendo en serpiente, lo cual es irreal y por ende fantástico, se percibe una sensación de satisfacción estética, desconfianza, susto y entre otros.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos y lápices de colores
Instrumentos	MDF	De 4mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealista	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El tamaño de la serpiente esta equilibrada al tamaño de las manos.
Equilibrio	Masas	La serpiente, el cuchillo y las manos incrementan el peso visual en el centro
	Cromático	Los colores claros de las manos y de la serpiente son contrapuestos por los colores desaturados del fondo.
Perspectiva	Cromático	Los elementos del primer plano están bien definidos e iluminados, mientras que los elementos del fondo no tienen la misma intensidad.
Morfología (Forma)	Iluminación natural	De acuerdo a la posición la luz es cenital, lo cual muestra la forma de los elementos con más claridad.
	Textura	Se aprecia la textura suave de la piel, así mismo encontramos textura en las formas irregulares de la piel de la serpiente.
Línea	Contorno	El contorno que delinea las manos, el cuchillo y la serpiente son claros y permite visibilizar los elementos distinguiéndolo claramente de los demás, las ollas, el cuadro y los otros elementos que están en el fondo no tienen mucha iluminación y sus delineados no son muy visibles.
Armonía	Cromática	Los colores del cuadro están armoniosamente compuestos porque entre elementos reciben el color reflejado, la serpiente refleja su color en la mano al igual que lo refleja en el cuchillo.
Color	Policromo	Los colores son cálidos y claros, entre amarillos, naranjas, rojos y entre otros, estos colores los encontramos en las manos, en la serpiente, en la zanahoria y el cuchillo, generando unidad en el cuadro.
Ritmo	Morfológico	Lo encontramos en las formas irregulares de la piel de la serpiente, así mismo en las líneas consecutivas de la mesa.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Es ideal porque la zanahoria está convirtiéndose en serpiente
Conceptual	La obra representa la confianza que se tiene hacia un amigo, quien en un principio es bueno como la zanahoria, pero después se convierte en serpiente muy peligrosa.	

CUADRO N° 11**A) Instrumentos de Valoración Semiótica****Imagen digitalizada de la Obra de Arte**

TITULO DE LA OBRA DE ARTE: Duele
TECNICA: Mixta
DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: DUELE				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIÓN Y NO CONVENCIÓN)
ÍCONOS (Semejanza)	Manos de varón	Agarrando un martillo y un clavo	Extremidad del cuerpo del sexo masculino	En una interpretación convencional
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Martillo	Con mango de madera, dirigiéndose al pasto y convirtiéndose en una cabeza de burro	Herramienta de percusión compuesta de una cabeza de hierro y un mango, que representa el trabajo que realizan las personas	En una interpretación onírica, no convencional
	Cabeza de burro	De varios colores entre sianas, naranjas y amarillos	Significa que las personas cuando se enamoran están dispuestos a hacer de todo por la otra persona	
	Clavo	De color plomo, convirtiéndose en pasto, hiriendo al corazón	Pieza de hierro que también representa el trabajo	
	Pasto	De color verde	Hierva que el ganado padece	
	Corazón	De color rojo	Significa amor, sentimiento que toda persona tiene.	

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mano	Trabajo	Martillo
	Martillo	Equipo	Clavo

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Manos Clavo Martillo	Trabajo
	Clavo Martillo Corazón	Dolor, sufrimiento

B) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: DUELE		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	Las manos están agarrando unos instrumentos de trabajo, un martillo y un clavo; el martillo está convirtiéndose en burro y el clavo en pasto dirigiéndose hacia un corazón a quien lo hieren.
Categoría	Lo fantástico	El hecho de que el martillo se esté convirtiendo en burro y el clavo en pasto es fantástico porque los elementos no son reales.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos y lápices de colores.
Instrumentos	MDF	De 4 mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealista	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El tamaño de la cabeza del burro esta proporcionado al tamaño del martillo generando armonía entre los elementos, de la misma manera el pasto y el corazón están proporcionados en relación a las manos.
Equilibrio	Masas	La mano que está agarrando el clavo incrementa el peso visual del centro hacia abajo, la mano con el martillo y la cabeza del burro pretenden equilibrar los pesos por masa.
	Cromático	Los colores claros de las figuras son contrapuestos por el color oscuro del fondo.
Perspectiva	Profundidad por efectos de espacio interpuesto	Las formas del primer plano se aprecian con claridad por la buena iluminación y cercanía, las líneas irregulares del fondo pierden luz y claridad por la distancia.
Morfología (Forma)	Iluminación natural	La luz por la posición en esta obra de arte es cenital, permitiendo mostrar la forma con más claridad.
	Textura	Se aprecia la textura suave de la piel, también encontramos que en el fondo hay una superposición de líneas onduladas.
Línea	Contorno	El contorno que delinea las manos y los demás elementos que están en el primer plano son claros y permite visibilizar los elementos distinguiéndolos del fondo.
Armonía	Cromática	Los colores del cuadro están en armonía porque entre elementos reciben el color reflejado, la mano refleja su color en el martillo que tiene la cabeza de un caballo.
Color	Policromo	En el primer plano los colores son claros, la mano que se encuentra en la parte superior está muy iluminada, generando sombra en los dedos, el fondo es de color oscuro, lo cual genera contraste entre la figura y el fondo.
Ritmo	Morfológico	Las líneas onduladas del fondo generan ritmo.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Porque el martillo está convirtiéndose en cabeza de burro y el clavo en pasto.
Abstracto	Fondo	El fondo oscuro con líneas onduladas superpuestas es abstracto.
Conceptual	Las manos que agarran el martillo y que a su vez golpean al corazón y lo lastima representa el trabajo que realizan las personas para conseguir lo que anhelan (la persona a quien aman), para lograr conseguirlo se necesita sacrificio y por ende se sufre, algunos lo consiguen pero otros no. El amor duele.	

CUADRO N° 12**A) Instrumentos de Valoración Semiótica****Imagen digitalizada de la Obra de Arte**

TITULO DE LA OBRA DE ARTE: Dios te salve Maria

TECNICA: Mixta

DIMENSIONES: 1.30 m x 1.06 m

Valoración Ícono—Simbólica

TÍTULO: DIOS TE SALVE MARIA				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Manos de una anciana	Arrugadas y agarrando el rosario en posición de rezo	Extremidad del cuerpo humano	En una interpretación convencional
	Rosario	De color blanco, en alto relieve	Sarta de cuentas, separadas de diez en diez por otras de distinto tamaño que sirve para hacer ordenadamente el rezo del mismo nombre	
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Llaves	Adheridas en el cuadro en distintas posiciones	Instrumento de hierro que sirve para abrir una cerradura, representa la oración para comunicarse con Dios	En una interpretación onírica, no convencional

Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mano	Espiritualidad	Rosario
		Apertura, enlace	Llave

Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Mano Rosario	Adoración

B) Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO: DIOS TE SALVE MARIA		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA / VALORES	CARACTERÍSTICAS / VALORES
Género	Contemporáneo	Se muestra unas manos en posición de oración agarrando un rosario y a su alrededor hay llaves.
Categoría	Lo sublime	En el cuadro se muestra a una anciana contemplando a Dios y rezando de una manera sublime.
Técnica	Mixta	Pasteles, acrílicos y lápices de colores y collage.
Instrumentos	MDF	De 4 mm, 1.30 m x 1.06 m
Estilo y tendencia	Surrealismo	Porque lo que se describe pertenece al mundo de las ilusiones.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El tamaño del rosario esta proporcionado al tamaño de la mano, guardando armonía entre elementos.
Equilibrio	Masas	Las manos y el rosario incrementan el peso visual del centro a la izquierda
	Cromático	Los colores claros de las manos incrementan el peso visual con respecto al fondo oscuro
Perspectiva	Profundidad efectos espacio interpuesto por de	Las formas del primer plano se aprecian con claridad por la buena iluminación y cercanía, mientras que el fondo es de color oscuro con siluetas de llaves que no tienen mucha iluminación.

Morfología (Forma)	Iluminación mixta	En la obra se puede apreciar que hay luz natural en las manos mostrando las formas de los elementos con claridad, como también artificial en otros elementos como el rosario.
	Textura	Se aprecia la textura suave de la piel y las texturas en alto relieve como el rosario y las llaves adheridas.
Línea	Contorno	El contorno que delinea a la mano y al rosario es claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo claramente del fondo. Las llaves que aparecen en el fondo también son claramente iluminadas, ya que tienen su propio brillo porque están adheridas, permitiendo visibilizarlos claramente.
Armonía	Cromática	Los colores en ésta obra están armónicamente compuestas ya que los colores que tiene cada elemento se reflejan entre ellos.
Color	Policromo	Los colores del cuadro son claros y cálidos entre amarillos, anaranjados, rojos y entre otros, el fondo es oscuro, generando contraste entre figura y fondo.
Ritmo	Morfológico	La sucesión de las cuentas del rosario generan ritmo, al igual que las llaves que están en el fondo.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Es ideal por las incrustaciones de las llaves en el fondo.
Conceptual	Las llaves representan a la oración que realiza la persona de la tercera edad para entrar al reino de los cielos.	

ANEXO B

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

INFORME CURATORIAL

Identificación del Proyecto

“Creación de cuadros surrealistas en técnica mixta para interpretar las expresiones de las manos que iluminan el entendimiento del espectador”.

Presentada por: Marylin Cotrado Pauro

Respaldado por: La Escuela de Bellas Artes “Diego Quispe Tito”, Casa de la Cultura “San Bernardo”.

Con bachiller, egresada de la ESABAC “Diego Quispe Tito”. Habiendo realizado cuadros, réplicas y murales.

Capacitación académica en la escuela y trabajos prácticos en talleres.

Definición del Proyecto

El aspecto principal del proyecto fue el presentar una muestra pictórica en la sala “Mariano Fuentes Lira”, con una temática referente a las expresiones de las manos, que se realiza con el fin de obtener la licenciatura; la gestión, la logística y los servicios estuvieron a cargo de la graduada Marylin Cotrado Pauro. Por lo que se cumplió con presentar la muestra pictórica y se cumplió también con la idea principal, la salvedad que no hubo disponibilidad de la sala por lo que se cambió de galería, sosteniendo en mismo fin.

Justificación del Proyecto

Se cumplió con los aspectos justificativos, presentándose la idea del mensaje sobre las expresiones de las manos y se llenó con una nueva visión que contiene identidad, ya que nuestra cultura contemporánea expresa valores heredados y adquiridos de la transculturización actual, forman parte de nuestra cosmovisión, los mismos que se hacen consientes por la reflexión del espectador frente a la obra de arte, asumiendo nuestra cultura mestiza, llenando una necesidad de valorar nuestra cultura actual, y aportando la técnica mixta en Cusco, el cual es muy importante para que el cusqueño aprenda y comprenda que existen nuevas formas contemporáneas de expresar nuestra cultura a través del arte.

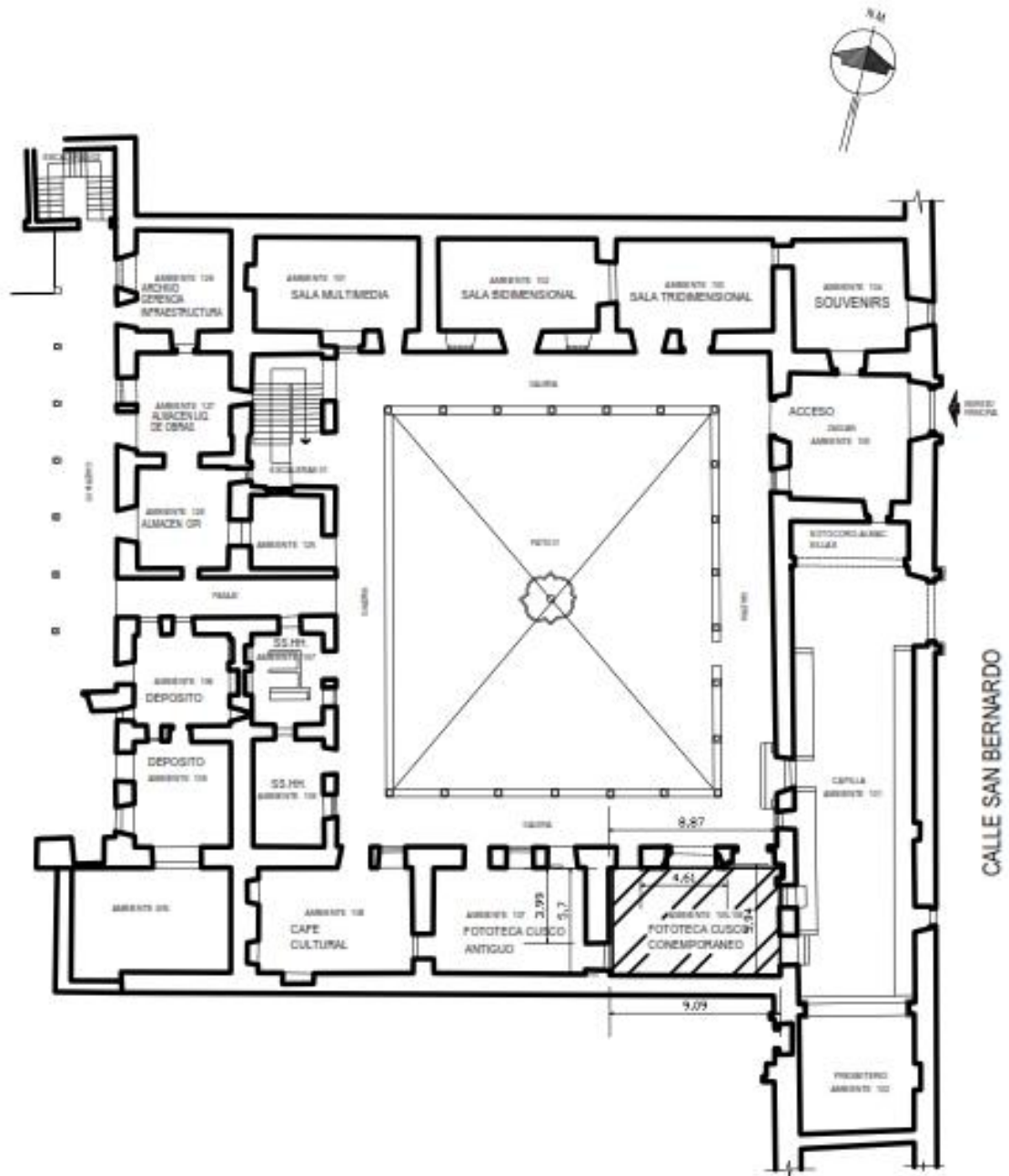
Se concluyó con una entrevista a los asistentes.

Cumplimiento de objetivos

- A) Se llegó a exponer la muestra en la Sala de exposiciones de la capilla San Bernardo, ubicada en la calle San Bernardo, que pertenece a la Municipalidad de Cusco, con la ambientación adecuada.
- B) Se logró sensibilizar al espectador, quienes interpretaron y valoraron algunas expresiones de las manos.

Plano N° 1. Localización de la Casa de la Cultura

Plano N° 2. Ubicación de la fototeca usada para la exposición de cuadros.

CASA DE LA CULTURA PRIMER NIVEL

Plano N° 3. Distribución de las obras en la sala expositiva

Tabla de distribución de obras

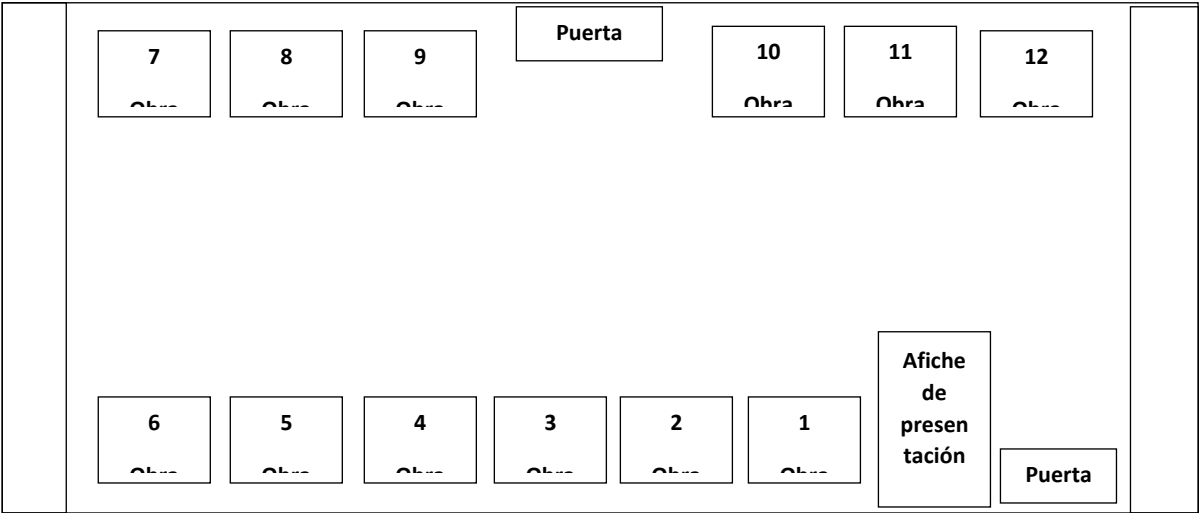

Tabla de distribución de obras.

Obra 1	Succionando
Obra 2	Puro
Obra 3	Amor Infinito
Obra 4	Napa Napa
Obra 5	Mi pasión
Obra 6	Entre el Arco Iris
Obra 7	Entre Nos
Obra 8	Pudriéndome
Obra 9	¿Por siempre y para siempre?
Obra 10	Peligro
Obra 11	Duele
Obra 12	Dios te salve Maria

Cumplimiento de metas

Sobre el número de obras

Se llegó a realizar la exposición de 12 obras pictóricas, cantidad establecida según el reglamento establecido.

Sobre el taller de sensibilización

No se llegó a realizar el taller de sensibilización.

Sobre la sustentación de grado

Se sustentará como Examen de Grado para la obtención del Título de Licenciada en Artes Visuales la producción expuesta.

Cumplimiento del cronograma

No se cumplió con el cronograma establecido que fue para el mes de abril del 2016, habiéndose reprogramado y realizado el 7 al 28 de octubre del 2016.

Resumen de las actividades realizadas por cronograma

Actividad	Duración	Del	Al
Montaje	1 día	5 de octubre del 2016	
Inauguración	1 día	7 de octubre del 2016	
Exposición	21 días	7 de octubre del 2016	28 de octubre del 2016
Desmontaje	1 día	29 octubre del 2016	

PRESUPUESTO

Costo proyectado vs. Costo real

Costo proyectado

Elaboración de cuadros					
Material	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
MDF	Plancha	4	Unids	S/. 43.70	S/. 174.80
Pasteles	Caja	1	Unids	S/. 190.00	S/. 190.00
Acrílicos	Tubo	6	Unids	S/. 9.00	S/. 54.00
Pinceles	Sintéticos	1	Paquete	S/. 18.00	S/. 18.00
Lápices de colores	Caja	1	Unid	S/. 18.00	S/. 18.00
Difuminador	Sintético	1	Paquete	S/. 9.50	S/. 9.50
Limpiatipo	Pote	4	Unids	S/. 2.50	S/. 10.00
Fijador	Sprite	5	Unids	S/. 48.00	S/. 240.00
Marco	Madera	12	Unids	S/. 60.00	S/. 720.00
Isopack	Plancha	1	Unid	S/. 12.50	S/. 12.50
Libros	Investigativos	8	Unids	S/. 25.00	S/. 200.00
Subtotal					S/. 1646.80
Exposición					
Elemento	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Catálogos	Documento	300	Unids	S/. 2.50	S/. 750.00
Banner	Publicidad	2	Unids	S/. 25.00	S/. 50.00
Presentación	Documento	1	Unid	S/. 18.00	S/. 18.00
Invitaciones	Documento	100	Unids	S/. 1.00	S/. 100.00
Vino	Tinto	6	Unids	S/. 17.00	S/. 102.00
Bocaditos	Variado	3	Ciento	S/. 45.00	S/. 135.00
Pisco sawer	Jarra	1	Unid	S/. 50.00	S/. 50.00
Transporte	Taxi	2	Unids	S/. 15.00	S/. 30.00
Subtotal					S/. 1235.00
Documentario					
Elemento	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo real
Impresiones	Texto	2	Unid	S/. 25.00	S/. 50.00
Memoria USB	8 Gb	1	Unid	S/. 25.00	S/. 25.00
Fotocopia	Documento		Unid	S/. 50.00	S/. 50.00
Anillado	Grueso	2	Unid	S/. 15.00	S/. 30.00
Cuaderno	50 hojas	1	Unid	S/. 1.50	S/. 1.50
Subtotal					S/. 156.50
Total					S/. 3038.00

Costo real

Elaboración de cuadros					
Material	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
MDF	Plancha	4	Unids	S/. 43.70	S/. 174.80
Pasteles	Caja	1	Unids	S/. 190.00	S/. 190.00
Pasteles	Unidad	13	Unids	S/. 11.50	S/. 149.50
Acrílicos	Tubo	6	Unids	S/. 9.00	S/. 54.00
Pinceles	Sintéticos	1	Paquete	S/. 18.00	S/. 18.00
Lápices de colores	Caja	1	Unid	S/. 18.00	S/. 18.00
Difuminador	Sintético	1	Paquete	S/. 9.50	S/. 9.50
Limpiatipo	Pote	4	Unids	S/. 2.50	S/. 10.00
Fijador	Sprite	5	Unids	S/. 48.00	S/. 240.00
Marco	Madera	12	Unids	S/. 60.00	S/. 720.00
Isopack	Plancha	1	Unid	S/. 12.50	S/. 12.50
Libros	Investigativos	8	Unids	S/. 25.00	S/. 200.00
Otros	Encajes, lápiz, papel crepe, goma.				S/. 20.00
Subtotal					S/. 1816.30
Exposición					
Elemento	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Catálogos	Documento	300	Unids	S/. 2.50	S/. 750.00
Banner	Publicidad	2	Unids	S/. 25.00	S/. 50.00
Presentación	Documento	1	Unid	S/. 18.00	S/. 18.00
Invitaciones	Documento	100	Unids	S/. 1.00	S/. 100.00
Vino	Tinto	6	Unids	S/. 17.00	S/. 102.00
Bocaditos	Variado	3	Ciento	S/. 45.00	S/. 135.00
Pisco sawer	Jarra	1	Unid	S/. 50.00	S/. 50.00
Transporte	Taxi	2	Unids	S/. 15.00	S/. 30.00
Subtotal					S/. 1235.00
Documentario					
Elemento	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo real
Impresiones	Texto	2	Unid	S/. 25.00	S/. 50.00
Memoria USB	8 Gb	1	Unid	S/. 25.00	S/. 25.00
Fotocopia	Documento		Unid	S/.	S/. 50.00
Anillado	Grueso	2	Unid	S/. 15.00	S/. 30.00
Cuaderno	50 hojas	1	Unid	S/. 1.50	S/. 1.50
Subtotal					S/. 156.50
Total					S/. 3207.80

Identificación de las deficiencias y aciertos

Las deficiencias que se presentaron fueron por parte de la ESABAC, ya que no me pudieron facilitar la Sala Expositiva “Mariano Fuentes Lira”.

Ejecución de guion museográfico

- La exposición fue temporal durante 21 días.
- El contenedor de la exposición fue la fototeca de la “Casa de la Cultura” de la Municipalidad del Cusco.
- El recorrido fue lineal.
- La iluminación que se utilizó en la galería fue con focos dicróicos, facilitados por la misma galería.
- Material de apoyo:

Se elaboró un banner con el siguiente texto:

Título de la exposición: Entre tus manos y las mías.

Autor: Marylin Cotrado Pauro.

Fecha: del 7 al 28 de octubre del 2016.

Lugar: “Capilla San Bernardo”

Señalizaciones interiores

Fueron las de ley

Presentación, fue presentada por el Dr. Enrique Alonso León Maristany y el Art. Mario Curasi Rodriguez. Se exhibió en la entrada de la sala:

Textos o paneles de presentación

Entre tus manos y las mías

Marylin en sus obras muestra la retórica de las manos, con las que se nace y se recibe la caricia de una madre que lo sostiene, lo abraza, lo ama y expresa esa candidez al recién nacido. El lenguaje de las manos acompaña siempre a la persona, y cada una en su propio lenguaje se expresa a través de sus manos, el tiempo acompaña tal gesto, la niñez, la juventud, el trabajo, la vejez, y como muchos artistas crean obras en que el rostro y nuestros ojos están atentos a lo que hacen.

Cuando el amor desciende en la forma de Cristo, lo hizo con las manos abiertas hacia sus hermanos, así el ser abre o cierra sus manos para alcanzarlas a su hermano, labrar el mundo, orar al cielo o dar un abrazo. La expresión de Marylin en su obra nace en sus manos, en un estilo muy particular, derrama su propia esencia, nacida en la inspiración de su alma, original y auténtica, narrando el lenguaje de las manos que son herencia de las manos de Dios.

Dr. Enrique A. León Maristany

Marilyn Cotrado Pauro es una joven artista con la energía suficiente para lograr los objetivos profesionales en base al talento, esfuerzo y disciplina, testimonio evidente en su generación. Explora y se introduce dentro de un mundo lleno de objetos cotidianos con mirada particular y de género, esa intuición femenina natural fresca con la que aborda interpretaciones y percepciones de circunstancias interpersonales de su entorno inmediato se encuentra más allá de la realidad concreta, asume la construcción de su obra con imaginación, abordando, heridas y cicatrices del alma, conflictos afectivos probablemente autobiográficos, le imprime calor y color maternal, emprendiendo metáforas de un deseo, también acude a la infancia y sus juegos de inocencia, de pronto se introduce a una jungla creativa donde no escapan el amor y su consumación social, búsqueda de efímera felicidad, aun entendiendo que su Arte se enriquece al filo de un cuchillo, donde la vida y la muerte atraviesa su piel en momentos donde la fe se aproxima y hace necesaria, ensaya en soportes no tradicionales y con técnicas mixtas de acrílicos y pasteles secos, que conjugan con una propuesta de manera selectiva, como cuando el lente de la cámara fotográfica se detiene para ver detalles que consolidan un discurso plástico.

Finalmente afirmo que es un reto doble para una mujer lograr posesionarse en el panorama de las artes en la ciudad y en general, siendo largo el camino por recorrer, le deseo sinceramente supere los desafíos que la profesión exige, haciendo que se fortalezca con el transcurso del tiempo su trabajo creativo en esta vorágine de nuevos creadores que luchan por abrirse camino dentro del Arte Cusqueño.

Art. Mario Curasi Rodriguez

ANEXO C

FOTOGRAFÍAS DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

ANEXO D

FOTOGRAFÍAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN

Montaje

Montaje

Montaje

Montaje

Montaje

Exposición

Exposición

Exposición

Exposición

Exposición

Exposición

Exposición

Exposición

Exposición

Desmontaje

Desmontaje

Desmontaje

Desmontaje

Desmontaje